

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет искусств

Направление 072500 «Дизайн»

Магистерская программа «Графический дизайн»

Ли Марина Николаевна

ПРОЕКТНАЯ РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИГРОВОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ
СБОРНИКА «СКАЗКИ ВЕЧЕРНЕГО СВЕТА, ВЕТРА И ДОЖДЯ».

Выпускная квалификационная работа

Научный руководитель:
Член Союза Дизайнеров России и
Санкт-Петербурга,
Старший преподаватель
кафедры дизайна
факультета искусств СПбГУ
С. В. Витковская

Руководитель теоретической части:
Член союза художников России,
Член международной ассоциации
искусствоведов,
кандидат искусствоведения,
доцент кафедры дизайна
факультета искусств СПбГУ
Е. В. Васильева

Санкт-Петербург

2018

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДЕТСКОЙ КНИГИ КОНЦА XIX ВЕКА И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА	14
1.1. Немецкая книжная графика детской книги конца XIX века.	15
1.2. Искусство детской книги в рамках Движения искусств и ремесел: принципы и формирование английской школы книжной иллюстрации.	18
1.3. Аспекты книжной иллюстрации для детей и деятельность художников объединения «Мир искусства».	21
1.4. Основные художественные течения первой половины XX века и трансформация системы детской книги.	25
1.5. Ян Чихольд, новая типографика и видоизменение системы детской книги.	26
1.6. Советская книжная графика 1920-х годов и феномен «детского» конструктивизма.	28
ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА И ГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА.	39
2.1. Изучение проблематики детской книги второй половины 20 века.	40
2.2. Графические методы и визуальные направления советской школы книжной иллюстрации.....	46
2.2.1. Изобразительные принципы детской книги советской школы 50х - 60х годов XX века.	47
2.2.2. Изобразительные принципы детской книги советской школы 70х- 80х годов XX века.	49
2.3. Визуальные особенности и графические методы книжной иллюстрации в Европе и Америке.	51
2.4. Польская школа детской книжной иллюстрации. Основные принципы.	58
2.5. Визуальные особенности и графические методы книжной иллюстрации в Японии.....	63
ГЛАВА 3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В СИСТЕМЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ	74
3.1. Формирование понятия «Книжка-игрушка».....	74

3.2. Детская развивающая среда, ее роль и основные факторы ее формирования.....	79
ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСА ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИГРОВОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СБОРНИКА «СКАЗКИ ВЕЧЕРНЕГО СВЕТА, ВЕТРА И ДОЖДЯ».	84
4.1. Предпроектное исследование. Изучение сюжета сборника сказок, Составление концепции.	84
4.2. Формирование принципов дизайн-графического оформления сказок и разработка методики для дизайн-объектов развивающей среды.....	88
4.3. Проектирование печатного издания и детской развивающей среды. ...	89
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	92
ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:	96
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ.	111
ПРИЛОЖЕНИЕ №2. РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ.....	128
ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ПРИНЦИПЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ИЗДАНИЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ.....	138

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа посвящена исследованию графических принципов оформления детских книг, базовым направлениям развития интерактивных книг и разработке целостного проекта, в состав которого входят печатные издания и объекты развивающей среды на основе сборника сказок. Комплекс ориентирован на развитие воображения у ребенка, вдохновение на творческий процесс.

Главная идея работы – продемонстрировать как авторская иллюстрация, может «жить» не только в рамках книжной графики, но и становиться не плоскостной развивающей средой для ребенка, при этом создавать ощущение сказки в реальном мире.

Актуальность исследования. Детская книжная иллюстрация и прецедент интерактивной книги XX века интересны, прежде всего, с точки зрения изучения закономерностей развития детской книжной иллюстрации XX века в целом. Речь идет о проблемах организации развития ребенка, с которой сталкивались художники и дизайнеры на протяжении всего этого периода. Изначально развитие ребенка было базовой задачей всех книжных иллюстраторов. В силу множества обстоятельств эти задачи решались различными средствами. Важно подчеркнуть, что рассмотрение этих исторических прецедентов и легло в основу проекта. Данная проблема – создания книг, объектов, игр для стимулирования развития ребенка, является актуальной и сегодня. Важно понимать, что без развивающей составляющей детская книга не может состояться. Помимо этого, отметим, что дополнительные элементы, такие как средовые объекты и игры, чаще всего не просто дополняют книгу, но и делают ее более интерактивной. А также вызывают еще больший интерес к книге, что является достаточно важным моментом в современном мире. Также, важно, что объекты и игры могут существовать как полноценный ансамбль с книгой, так и служить отдельной

целостной единицей. Поэтому в данном исследовании стояла задача выявить общие принципы организации детской книжной иллюстрации и применить их на практике с целью определения востребованных и актуальных течений данного направления.

Цели и задачи работы: Цель данной работы состоит в том, чтобы рассмотреть детскую книжную иллюстрацию XX века, как целостную, взаимообразующую систему. Феномен книжной иллюстрации XX века следует рассматривать по нескольким основным образующим принципам. Во-первых, необходимо выделить основные школы детской иллюстрации XX века, определить основные имена, принципы и стилистические направления. Представляется важным изучить облик книжной графики в пространстве книги и основные имена представителей. Во-вторых, необходимо рассмотреть примеры и принципы преобразования книги в пространственную среду. Важно провести анализ изученного материала, структурировать на его базе материал имеющийся для работы в графическую систему и разработать концепт. В-третьих, следует, разработать опираясь на изученный материал авторскую графику, которая существует как в среде книги, так и в окружающей среде в виде объектов, игр. Следовательно, выявляется ряд задач: Разработка печатного издания, верстка; Конструирование объектов развивающей среды; Разработка дополнительных материалов, презентационных, рекламных, в том числе анимационный ролик. Еще одна из важнейших задач этого исследования – проведение аналитической работы, а именно презентация проекта целевой аудитории. На основе этой работы будет возможно провести анализ и реконструкцию концепта, редактировать важные моменты работы.

Еще раз выделим основные цели работы:

- Выделить основные школы детской иллюстрации XX века, определить основные имена, принципы и стилистические направления;

- Рассмотреть примеры и принципы преобразования книги в пространственную среду;
- Разработать опираясь на изученный материал авторскую графику, которая существует как в среде книги, так и в окружающей среде в виде объектов, игр.

Для реализации поставленных целей было сформулированы ряд задач:

- Изучить облик книжной графики в пространстве книги и основные имена представителей;
- Провести анализ изученного материала, структурировать на его базе материал имеющийся для работы в графическую систему и разработать концепт;
- Разработка печатного издания, верстка;
- Конструирование объектов развивающей среды;
- Разработка дополнительных материалов, презентационных, рекламных, в том числе анимационный ролик;
- Презентация проекта целевой аудитории.

Объект исследования: графическая система детской книжной иллюстрации XX века и современная детская книжная иллюстрация.

Предмет исследования: основные принципы графической системы детской книжной иллюстрации и интерактивные принципы в системе детской книги, системы их взаимосвязи.

В данной работе собран и применен сравнительный анализ материала, проанализирован опыт создания интерактивных детских книг.

Основной теоретической базой стали исследования и труды в области детской книжной иллюстрации, большое внимание уделялось следующим авторам:

Дульский, П.М., Мексин Я.П., «Иллюстрация в детской книге».¹ Важность данной книги заключается в проведенном в ней анализе основных течений детской книжной графики, рассмотренных школах, немецкая детская книжная иллюстрация, французская, английская, большое внимание посвящено развитию российской детской книжной иллюстрации до 1925 годов.

В книге Э.З. Ганкиной «Художники в современной детской книге» в хронологическом порядке отмечены самые яркие прецеденты книжной графики. В основу работы вошли важные темы, затронутые в книге, такие как: изучение проблематики детской книги, формирование современных тенденций, книга в предметно эстетическом окружении ребенка.²

Книга Ю.Я. Герчука «История графики и искусства книги» предлагает обзор истории книжной графики, с главы 7 внимательно рассмотрена книжная графика XX века, некоторые важные моменты легли в исследовательскую работу.³

Рассмотренный в книге В. Блинова «Русская детская книжка-картинка» феномен детской книжки-картинки был важен и полезен для работы.⁴

Книга М. А. Чегодаева «Искусство, которое было. Пути русской книжной графики. 1936-1980» представила ряд важных имен художников книги 1936-1980 гг.⁵

А. Севастьянов «Шедевры европейской иллюстрации».⁶ Важность данной книги заключается прежде всего в повествовании об определяющих явлениях в истории европейской книжной графики.

¹ Дульский, П., Мексин, Я. Иллюстрация в детской книге. // Казань: Издание авторов, 1925.

² Ганкина Э. Художники в современной детской книге: Очерки // М.: Сов. художник, 1977.

³ Герчук Ю.Я. История графики и искусства книги // М.: Аспект Пресс, 2000.

⁴ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 // М.: Искусство XXI век 2005.

⁵ Чегодаева М. Искусство, которое было. Пути русской книжной графики. 1936-1980 // М.: Галарт, 2014.

⁶ Севастьянов А. Шедевры европейской иллюстрации // М.: Терра, 1997.

Carpenter J. «Hokusai and his age: ukiyo-e painting, printmaking and book illustration in late Edo Japan».⁷ История формирования японской школы детской иллюстрации и культуры манга стали основой для главы японской детской книжной графики.

Из книги Barr John. «Illustrated children's books» представляется важным изучение ранних работ английских представителей детской иллюстрации, таких как, Уолтер Крейн, Беатрис Поттер, Рандольф Калдекотт, Кейт Гринуэй и других. А также отдельные прецеденты как toy-books и gift books.⁸

Peter Hunt. «Children's Literature».⁹ В книге представлено множество иллюстраций цветных и черно-белых а также редких репродукций, ярких представителей детской иллюстрации Великобритании, Америки, Австралии и Новой Зеландии.

Аронов В.Р. «Дизайн в культуре XX века. 1945-1990».¹⁰ В книге описаны основные события в области дизайна второй половины XX века несомненно вносили влияние и на книжный дизайн.

Также важными источниками стали труды, научные статьи и публикации, посвященные данной теме, среди которых:

Глинтерник Э.М. «Понятие «Графические искусства» в печатном деле и становление терминологической системы дизайн-графики». Важность данной статьи в исследовании книжной графики очевидна, возможность анализировать детскую книжную иллюстрацию на платформе убедительной системы представляется крайне важным.¹¹

⁷ Carpenter J. Hokusai and his age: ukiyo-e painting, printmaking and book illustration in late Edo Japan // Amsterdam: Hokusai research centre, 2005.

⁸ Barr, John. Illustrated children's books. London, Wolfeboro (New Hampshire) // The British library, The British library, 1986.

⁹ Hunt P. Children's Literature // New York: Wiley, 2001.

¹⁰ Аронов В. Дизайн в культуре XX века, 1945-1990 // М.: Д. Аронов, 2013.

¹¹ Глинтерник Э. Понятие «Графические искусства» в печатном деле и становление терминологической системы дизайн-графики // статья в сборнике трудов конференции. 2015. с.186-191.

Васильева Е.В. «Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени».¹² Статья дала возможность анализа детской книжной иллюстрации в рамках таких понятий как «Возвышенное» и «Новое время».

Статья Васильевой Е.В. «Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века» стала важной в отношении разработки объектов пространственной среды, ведь в первую очередь опираясь на важные исторически сложенные системы, как интернациональный стиль, можно заниматься разработкой новых.¹³

Васильева Е.В. ; Ли М.Н. «Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена».¹⁴ Статья посвящена японской детской иллюстрации и основным ее представителям.

Статья Ли М.Н. «Феномен "детского конструктивизма" и советская книжная графика 1920-х годов» формируется вокруг «несуществующего» понятия «детский конструктивизм» и обостряет внимание на данном прецеденте в истории графики 1920-х годов, также отмечаются важные имена художников, работавших над детской книжной иллюстрацией в то время.¹⁵

Карасик М. «Самозвери» - детский конструктивизм.¹⁶ В данную статью включено много примеров детской книги выходящей за рамки книги в развивающую среду, рассмотрен феномен книжки-игрушки.

¹² Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура 2018, № 47, с.10 - 29.

¹³ Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры, № 4 (25), 2016, с.72-80.

¹⁴ Васильева Е.; Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена / Вестник культуры и искусств, 2018, № 2.

¹⁵ Ли М. Феномен "детского конструктивизма" и советская книжная графика 1920-х годов // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, 2018, № 3

¹⁶ Карасик М. «Самозвери» - детский конструктивизм // Декоративное искусство стран СНГ, 2013, № 4(415), с.88-90.

Трейер М.А., Усанова А.Л. «Развитие детской книжной иллюстрации в России».¹⁷ Некоторые ключевые моменты развития детской иллюстрации России затронутые в статье стали важными для исследования.

Лола Г.Н. «Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования».¹⁸ Методология Г.Н. Лолы стала основой, структурой по которой строилась разработка проекта.

История популярной в Японии манга в работе Ito K. «A History of Manga in the Context of Japanese Culture and Society» рассмотрена в контексте культуры Японии, что повлияло на некоторые ключевые моменты исследования.¹⁹

Отдельно можно выделить теоретические и методологические труды, посвященные графическому дизайну, искусству книги и теории цвета: Ян Чихольд «Новая типографика. Руководство для современного дизайнера»²⁰ и «Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике»²¹, Иоханнеса Иттена «Искусство цвета»²² и «Искусство формы»²³. Рудольфа Арнхейма «Искусство и визуальное восприятие»²⁴, Кандинский В.В. «Точка и линия на плоскости».²⁵ Теоретические наблюдения выше упомянутых авторов легли в практическую основу для организации максимально целостного композиционного единства.

¹⁷ Трейер М., Усанова А. Развитие детской книжной иллюстрации в России // Труды молодых ученых Алтайского Государственного университета, 2013, №10, с.297-299.

¹⁸ Лола Г. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования // СПб: ИПК Береста.

¹⁹ Ito K. A History of Manga in the Context of Japanese Culture and Society // The Journal of Popular Culture, 2005, Vol. 38, № 3, p.456—475.

²⁰ Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера// Die neue Typografie: Ein handbuch fur zeitgemass schaffende, 1928.

²¹ Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике// Ausgewahlte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie, 2018.

²² Иоханнеса И. Искусство цвета // М.: Д. Аронов, 2018.

²³ Иоханнеса И. Искусство формы // М.: Д. Аронов, 2011.

²⁴ Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие // М.: Прогресс, 1974.

²⁵ Кандинский В. Точка и линия на плоскости // М.: Литагент «Аттикус», 2015.

Основное содержание:

В первой главе – «Графические принципы и основы направления развития системы детской книги конца XIX века и первой половины XX века» рассмотрена визуальная система и основные графические принципы детской книжной графики первой половины XX столетия. Затронуты и проанализированы принципы основных течений, положивших фундаментальные основы для развития детской книжной иллюстрации – это немецкая книжная графика конца XIX века, искусство книги в рамках движения «Искусства и ремесел», объединение «Мир искусства». Рассмотрена советская графика 1920 годов и понятие «Детский конструктивизм». Изучен вклад Яна Чихольда в структуру и развитие книги и других важных представителей книжной графики того времени.

Во второй главе – «Визуальная система и графические аспекты детской книжной графики второй половины XX века» по такому же принципу удалось рассмотреть графику второй половины XX века. В этой части внимательно проанализирована структура развития советской школы детской иллюстрации. Рассмотрены визуальные особенности и графические принципы европейской, польской и японской школы детской иллюстрации. Отдельно уделено внимание изучению проблематики детской книги второй половины XX века.

Основная идея третьей главы – «Интерактивные принципы в системе детской книги» акцентировать внимание и тщательно рассмотреть примеры интерактивных детских книг XX века. Раскрыть понятие «Книжка-игрушка» и отдельно обратиться к специфике формирования детской развивающей среды.

В четвертой главе – «Разработка проекта «Комплекс печатных изданий и пространственных объектов игровой среды на основе сборника «Сказки вечернего света, ветра и дождя» речь идет непосредственно о самом проекте, о его разработке. В этой главе раскрыты принципы работы с материалом/

контентом, составления концепции на основе этой работы. Описываются принципы, по которым строилась разработка комплекса печатных изданий и объектов развивающей среды.

В заключении приводятся теоретические и практические итоги по теме исследования.

Цель проекта – создание печатного издания и объектов игровой среды на основе авторского текста «Сказки вечернего света, ветра и дождя» для дизайна взаимодействия с книгой.

Концепция: создание графического языка, авторских иллюстраций, использующиеся как метод общения с ребенком, способствующие его развитию, провоцирующие ребенка на творческий процесс.

Компетенции:

- представление авторской иллюстрации как основы для развития ребенка
- наблюдение художественной составляющей в исторических примерах и в современной книжной иллюстрации
- изучение примеров модификации книги в игровые, интерактивные формы
- разработка стратегии трансформации современной детской иллюстрации в актуальную направляющую

Возможность практического применения и апробация работы:

Практическая значимость работы сводится к важности дальнейшего развития детской книги в рамках важнейшего аспекта – развития ребенка. В данном ключе имеет смысл и дальнейших разработок и дизайн проектов. Отрасли детской книги важно ставить перед собой сложные, многоструктурные задачи, которые решаются в том числе и посредством дизайна.

В процессе работы над проектом удалось провести презентацию его целевой аудитории. Презентация состоялась 18 апреля 2018 года в детском

саду №35 при поддержке и содействии библиотеки «Книга во времени». В результате данного мероприятия удалось установить важные и второстепенные моменты, провести реконструкцию концепта с целью достижения максимально точного результата.

Участие в научных конференциях:

В процессе изучения теоретического материала, одна из важнейших тем «Детский конструктивизм» была освещена на Всероссийской научно-практической конференции «Октябрь. Авангард. Дизайн.» феномен возникновения промышленного искусства после октября 1917 года в России, проходившей 27 октября 2017 года на базе ГАОУ ВО ЛО в рамках научно-исследовательского проекта «Философия дизайна» Научно-исследовательского центра религиоведческих и этнополитических исследований.

По теме диссертации автором опубликованы следующие работы:

Васильева Е.; Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена / Вестник культуры и искусств. 2018. – № 2 (ВАК, РИНЦ).

Ли М. Феномен "детского конструктивизма" и советская книжная графика 1920-х годов // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, 2018, № 3 (РИНЦ).

ГЛАВА 1 ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ И ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ДЕТСКОЙ КНИГИ КОНЦА XIX ВЕКА И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Сегодня книга по-прежнему занимает важное место в ряду искусств. Поэтому важно воспитывать вкус в этой области с самого детства.²⁶

Первая иллюстрированная детская книга появилась еще в XVII веке. Чешский писатель, педагог-гуманист, общественный деятель Ян Амос Каменский выпустил пособие энциклопедии «Orbis pictus» (лат. «Мир в картинках»), конечно это пособие довольно сильно отличалось от работ современных художников иллюстраторов и графиков.

Гораздо ярче феномен детской книги проявился в XIX веке. Рэндольф Кандекотт, Эльза Бесков, Луи де Монвель, и другие создают множество иллюстраций к популярным в то время назидательным стихотворениям Генриха Гофмана «Struwwelpeter» (рус. «Стёпка–Растёпка»). В XIX веке художник иллюстратор сам облачается в ребенка, пытается понять его мир, взглянуть на него глазами ребенка. В этом заключается существенная разница и можно отметить значимый переход от графики XIX века к графике XX века, где художник целенаправленно приобщает ребенка к искусству взрослых. Мастера пластических искусств: живописи и графики с интересом экспериментируют в сфере книжной графики.²⁷

²⁶ Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура 2018, № 47, с.10 - 29.

²⁷ Дульский, П., Мексин, Я. Иллюстрация в детской книге // Казань: Издание авторов, 1925.

В начале XX века выделяется прецедент советской детской книги, характерные особенности его ярко выражены среди других стран. Существует масса различий между советской детской иллюстрацией и зарубежной, которые определяются различной идеологией.²⁸ Но так же есть объединяющее составляющее, а именно желание и стремление к миру на земле и ответственность за нравственное воспитание подрастающего поколения. И книга очень мощное средство художественного и морального воспитания.²⁹

1.1. Немецкая книжная графика детской книги конца XIX века.

Немецкая детская книжная графика XIX века повлияла на формирование и развитие на всю европейскую книжную графику и в особенности на русскую детскую книгу. Немецкие иллюстрации копировались российскими издательствами и перекладывались на российские сказки. Русские художники так же с увлечением перенимали мастерство немецких иллюстраторов и художников-графиков.

В немецкой детской книжной графике 1860-х годов можно выделить ярких представителей: Мориц Швинд, Людвиг Рихтер, А. Менцель, Оскар Плетч.

Мориц Швинд создал множество сказочных детских иллюстраций к книжкам, а также участвовал в проекте с издателями Брауном и Шнайдером, в известном издании «Munchener Bilderbogen», где он иллюстрировал ряд листов. Отличаем их было незатейливость, простота исполнения и веселый

²⁸ Васильева Е.; Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена / Вестник культуры и искусств, 2018, № 2.

²⁹ Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры, № 4 (25), 2016, с. 72-80.

сюжет, так же они продавались по очень дешевой цене, отчего приобрели еще большую популярность.

Несомненно, большой вклад в немецкую иллюстрацию привнес Людвиг Рихтер, его сильной стороной были иллюстрации народных, жизненных сцен, наполненные добротой и теплом. В списке его работ огромное количество иллюстраций к сказкам, стихам и песням. Рисунки Рихтера и по сей день востребованы в Германии.

Менцель создал 13 литографий к «Жизни Лютера» и одним из первых обратился к новаторскому тогда способу репродукции – литографии.

Оскар Плетч отличался тонким знанием немецкого быта среднего класса. Эта отличительная особенность давала ему возможность точно передавать в своих изображениях дух времени. Его книги «Маленькие люди» и «Первые шаги жизни» были изданы М. Вольфом.

История книги «Степка-растепка» Генриха Гофмана, получившей небывалый успех, началась еще в 1844-м году. Генрих был детским врачом, знающим подход к детям. Однажды пытаясь найти подарок своему сыну на книжных полках магазина, обнаружил что ничего стоящего нет и купил пустую тетрадь, в которую и записал, придуманные им самим шуточные истории и проиллюстрировал их. Эти истории издаются в 1845-м году, получая громогласный успех.³⁰ В 1876 «Степка» публикуется по всей Европе. Книга переделывалась различными художниками. После своего первого успеха Гофман сделал еще несколько книжек и иллюстраций. Важно подчеркнуть, что это пример того, как важен правильный, умелый подход к ребенку, зная его не обязательно быть иллюстратором или писателем. Цитируя А. Бенуа: «Степка-растепка» - безусловно гениальное произведение. В доказательство можно сослаться на то, что оно, единственное из бесчисленных

³⁰ Герчук Ю. История графики и искусства книги // М.: "Аспект Пресс", 2000.

детских иллюстраций, врезается навсегда в память, оно, единственное, не перестает быть занимательным и курьезным.³¹

Прекрасный художник, затейливый выдумщик, нельзя обойти стороной искусство иллюстратора-юмориста Вильгельма Буша. Его книги были изданы Вольфом, так же и на русском языке был выпущен различными отечественными издательствами. К минусам творчества Буша можно отнести чрезмерный карикатуризм.

Чуть позже появились на немецком рынке книги-игрушки с раскладывающимися подвижными картинками автора Лотара Меггендорфера. Книга «Живые картинки» (Lebende Bilder) вышла в свет в 1879 году. А также яркие раскидные ширмы из картона, картинки в духе «Мюнхенских иллюстрированных листов». Меггендорфер отличался невероятной изобретательностью, с такой точностью он сооружал все свои конструкции, что работы являются образцовыми в сфере книжной графики и по сей день. Сегодня Movable Book Society Американское общество книгоиздателей ежегодно проводит награждение книжных изданий премией Меггендорфера (Meggendorfer Prize).

В 1890-х годах в Немецкой книжной графике случается перелом, он напрямую связан с педагогическими течениями. На первое место ставятся теперь культурно педагогические задачи и на этом фоне основываются новые издательства. Работа издательств становится более структурированной, в связи с повышением уровня качества изготовления детской книги. В это время над детской книгой работают иллюстраторы: Э. Крейдольф, К. Гофер, К.-Ф. Фрейгольд, Ю. Диц, Г. Фолькман. Они выпускают показательную серию книг

³¹ Дульский, П., Мексин, Я. Иллюстрация в детской книге // Казань: Издание авторов, 1925.

Г. и Ф. Шафштейн «Sport und Spiel», «Miaulina», «Fitzebutze», «Tierbilderbuch» и др. «Сказки бр. Гримм» выпускает издательство Герлах, а также «Песнь Нибелунгов» и многие другие. Тщательной проработкой и экспериментальным подходом к детской книжной графике отличилось Мюнхенское издательство Дитрих. При издательстве был оборудован читальный зал, где детям предлагалось оценить иллюстрацию. Такой способ был перенят в последствии отечественным Госиздатом.

1.2. Искусство детской книги в рамках Движения искусств и ремесел: принципы и формирование английской школы книжной иллюстрации.

Начало развитию детской книжной графики было положено художниками окружения Уильяма Морриса. Важно рассмотреть «стартовый базис», некую отправную точку в развитии книжного дизайна, а также, детской книжной графики, огромный вклад «Движения искусств и ремесел» конца 19 века.

Сторонники «Движения искусства и ремесел» считали своей главной целью – возрождение прежних традиций и стремление к ручному труду. Поэтому их работы отличаются декоративностью, внешней простотой и лаконичностью форм. Движение занималось мебелью, обоями, интерьерами, так же вниманием не обделило книгопечатание. Лидер движения Уильям Моррис страстно увлекался издательской деятельностью, каллиграфией, оформлением книг, разработкой типографских шрифтов.³² В кругу Уильяма Морриса с каждым годом увеличивалось число людей, связанных с печатным делом, можно отметить следующих: Томас Биннинг, Эмери Уокер,

³² Brockington G. Internationalism and the arts in Britain and Europe at the fin de siècle // New York: Peter Lang Oxford, 2009.

иллюстратор Уолтер Крейн, переплетчик Томас Джеймс Кобден-Сандерсон. В последствии в 1891 году он создал издательство «Келмскотт-пресс», отличительной чертой которого являлось возвращение к традиции XV-XVI веков, средневековому искусству и готике. Книга Морриса была концептуальной, в ней сочетались в целостной композиции ручная графика, разработанный шрифт, авторские орнаменты. Книги издавались маленьким тиражом, так как все производилось вручную. Правда функция уступала концепту, многие книги были трудночитаемы. Моррису и его единомышленникам мастерски удавалось совмещение орнамента, иллюстрации и шрифта.³³

Моррису довелось поработать совместно с Э.Берн-Джонсом над «Сочинения Джеффри Чосера» в стиле английской готической миниатюры. А совместно с Уолтером Крейном была проиллюстрирована «История сверкающей долины». Важно отметить фигуру Уолтера Крейна и его вклад в развитие книжной иллюстрации. Карьера книжного иллюстратора началась для него после знакомства с издателем Эдмундом Эвансом. Плодом их союза было массовое производство недорогих детских книг, доступных среднему классу. Они создали одни из первых в истории цветные книги. Вскоре Уолтер проиллюстрировал для издательства «Джордж Роутлидж и сыновья» серию детских книжек-тетрадок. Крейн очень внимательно относился к изображению костюмов и интерьеров, черпая вдохновение в искусстве Ренессанса и в японской гравюре. Он старался понять ребенка, углубиться в его внутренний мир, восприятие. Он считал, что детям нравится видеть яркие иллюстрации с точно прорисованными фигурами, формами и линиями, без фиксации особого внимания на трёхмерности изображения и светотень. Важно и то, что он подходил к книге как объекту для воображения, он создавал новые

³³ Шукурова А. Искусства и ремесла. Излучение плазмы. Исламский фронт спасения // М.: Большая российская энциклопедия, 2008.

концепты. Максимально точно и тонко его талант раскрылся в работе над серией книг «Toy Books». Серия состояла из шести страниц с иллюстрациями и шести страниц с текстом, для этой серии Крейн создал примерно пятьдесят книжек, которые стали самыми покупаемыми и известными книгами того времени. Отметим, что впервые термин «книжка-игрушка» появляется в 1744 году, когда английский издатель Джон Ньюбери начал выпускать «Подарочные книги», такие как «маленькая карманная книга» с игрушкой. Крейн зарекомендовал себя как успешный художник и привнес огромный вклад в английскую книжную графику. Отметим ключевые в его творчестве работы, в которых он проявил свое мастерство, в особенности в орнаментике: «Сказки бр. Гримм», «Ноев ковчег», «Флоримунда», «Спящая красавица», «Song of Sixpence».

Рассматривая феномен детской книги первой половины двадцатого века, следует вспомнить выдающуюся английскую детскую писательницу и художницу – Беатрис Поттер. С самого детства Беатрис завораживали пейзажи, наполненные природной красотой. В ее иллюстрациях узнавались родные места художницы. Пленэрные зарисовки и зарисовки животных становились иллюстрациями к ее сказкам. Беатрис – яркий пример, когда книгу иллюстрирует сам автор и этим самым добивается максимальной гармоничности образа.

Бесспорное влияние на европейских деятелей искусства оказала Кэт Гринвей. Кэт создавала иллюстрации для детей в которых царило графическое единство. Ее иллюстрации были выполнены в технике цветной ксилографии, произведенные в фирме Эдмурда Эванса, пионера недорогой цветной печати. Кэт является основательницей современной английской школы иллюстраторов. Сопоставить с творчеством Кэт возможно творчество Уолтера Крейна и Рандольфа Кальдекотта.

Книги мастера Рандольфа Кальдекотта до сих пор издаются и любимы детьми. Его работы пропитаны жизненностью и легким юмором. Наиболее известны его работы к детским стихам «Nursery Rhymes».

Кальдекотт, Крейн, Поттер и Гринвей являются классиками детской иллюстрации. К их последователям можно отнести талантливого иллюстратора Артура Рэкхема. Он проиллюстрировал практически всю классическую детскую литературу и первый создал школу своих последователей. Рэкхэм был превосходным рисовальщиком и без труда создавал волшебные миры на бумаге для детей.

Чарльз Робинсон проиллюстрировал множество детских книг. Книга Роберта Стивенсона «A Child's Garden of Verses» в исполнении Робинсона стала очень популярной, это была его первая работа. Его иллюстрации отличаются карикатурностью, в каждой иллюстрации заметен юмористический подтекст.

Акварельные рисунки с восточными мотивами Эдмунда Дюлага покорили любителей книжной графики. Художник переносит действие сказок в восточный колорит и это становится основной отличительной чертой его работ. Можно отметить следующие книги в его оформлении: «Красавица и Чудовище», «Синей Бороде», «Откройся, сезам», «Отец времени», «Продавец снов».

1.3. Аспекты книжной иллюстрации для детей и деятельность художников объединения «Мир искусства».

В отечественную детскую книжную графику мирискусники первыми внесли принципы современного искусства. В основе их стиля лежало единство

всех элементов. Мастера - мирискусники того времени: Александр Бенуа, Георгий Нарбут, Е. Д. Поленова, С. Малютин, Дмитрий Митрохин, Константин Сомов и близкий к ним Иван Билибин. Ими была предпринята попытка гармонизации изображения и текста, но не хватало конструктивного подхода, подход был декоративным и оформительским. Можно отметить, что эти попытки были предприняты и гораздо раньше, например, прекрасным художником и опытным рисовальщиком В. М. Васнецовым. Его работы, это иллюстрации к русскому-народному творчеству: «Жар Птица», «Конек-Горбунок» и другие, в его творчестве прослеживается заимствование некоторых стилистических решений из иностранной иллюстрации. Параллельно с Васнецовым над детской иллюстрацией работает Ф. Л. Соллогуб, автор множества прекрасных иллюстраций без художественного образования, что не помешало ему встать на уровень великих мастеров книжной графики. Популярностью пользовались его иллюстрации к «Золотому петушку», опубликованные в журнале «Артист» в 1890-м году. К тому периоду также причастны художники-графики: Савицкий, Врубель, Серов, Коровин, Васнецовы, Polenov, Пастернак, Бем, Афанасьев, Жуковский, Самокиш-Судковская и другие.³⁴

Рассмотрим творчество этих художников «Мира искусств» подробнее. Александр Бенуа был основателем и главным идеологом движения «Мир искусств», также был одним из основателей журнала под этим же названием. Им были созданы иллюстрации к «Медному всаднику» А. С. Пушкина, «Азбука в картинках» и другие.

Георгий Нарбут русский и украинский иллюстратор. Иллюстрации Нарбута с четко проработанным рисунком и декоративными элементами. Его

³⁴ Кудрявцева Л. Собеседники поэзии и сказки. Об искусстве художников детской книги // М.: Московские учебники, 2008.

иллюстрации легли в основу книг А. С. Пушкина «Руслан и Людмила», сказки «Война грибов», обложка к сказке Х. К. Андерсена «Соловей» иллюстрация к басне И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей», обложка к книжке «Как мыши кота хоронили» В. А. Жуковского и «Пляши Матвей, не жалей лаптей» и многих других. Нарбут успел поработать в таких изданиях, как «Шиповник», у М. О. Вольфа, «Сириус», «Башня». Он выпустил две книги по своей задумке в Мюнхене под названием «Игрушки». Георгий Нарбут отличился очень плодотворной деятельностью, за что был неоднократно награжден различными премиями.

Работы Поленовой пропитаны русским-народным творчеством, она тщательно изучала его и перенесла все самое лучшее на свои иллюстрации. Ее работы не переставали отмечать различные критики и они до сих пор остаются образцами мастерского оформления детской книги.

С. Малютин, в отличие от Поленовой в своих иллюстрациях не делал акцент на четко проработанном рисунке, он пытался глубже всмотреться в книгу только взглядом ребенка и пытался сделать свои иллюстрации более примитивными как иллюстрации детей. Эта отличительная черта его работ выделяла его из числа других художников. Он иллюстрировал «Сказку о царе Салтане» А. С. Пушкина, «Ай-ду-ду» А. И. Мамонтова, «Городок», «В сонном царстве» Юрьина и другие.

Другой, не менее значимый иллюстратор объединения «Мир искусств» Дмитрий Митрохин, книги с его иллюстративным наполнением всегда отличались композиционной целостностью начиная от обложки, заканчивая подбором шрифта. Он сотрудничал со многими книжными издательствами, такими как «И. Н. Кнебель», «Голике и Вильборг», «Просвещение», «Печатник», «М. и С. Сабашниковы», «Огни», «Петрополис», «Петроград», «Мысль». «Прибой», «Academia» и другие. Им проиллюстрировано множество детских книг, например: поэма-сказка Марины Цветаевой «Царь-

девица», «Золотой жук» Эдгара По, «Путешествие в страну кино» В. Шкловского, сказки Х. К. Андерсена и другие.

Еще один из основателей «Мир искусства» и одноименного журнала, Константин Сомов был мастером пейзажа, портрета и иллюстрации и являлся членом Академии художеств. Он мастерски исполнил иллюстрации к «Графу Нулину» А. С. Пушкина, повестям Н. Гоголя «Нос» и «Невский проспект», обложки к сборникам «Жар-птица. Свирель славянина» К. Бельмонта, «Cor Ardens» В. Иванова и другие.

Большой вклад в детскую иллюстрацию внес Иван Билибин, он несомненно яркий представитель, чьи работы известны и по сей день. Он исполнил множество иллюстраций к сказкам А. С. Пушкина к «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом петушке» а также к сказкам: «Сказка об Иване-царевиче, Жар-птице и о Сером волке», «Василиса Прекрасная», «Царевна-Лягушка», «Перышко Финиста Ясна-Сокола», «Марья Моревна», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», былина «Вольга» и многим другим. Других художников графиков очень часто сравнивали с ним и обвиняли в подражании. Со временем устоялся термин билибинский стиль: в основе любой композиции лежит четко проработанный рисунок, поверх ложится акварель, рисунок при этом подчеркивает линии и придает еще большей выразительности, так же Билибин активно использует орнамент.³⁵

Художники объединения «Мир искусства» внесли большой вклад в искусство книжной иллюстрации, в их творчестве зачастую прочитывалось тяготение к искусству запада, при этом у некоторых представителей, таких как Малютина, Полетанова, Билибина и Стелецкого было напротив ярко выраженное увлечение русским народным эпосом, стилем и традициями. Группа художников «Мир искусства» играла важную формирующую роль в искусстве России вплоть до 1918 года.

³⁵ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 // М.: Искусство XXI век, 2009.

1.4. Основные художественные течения первой половины XX века и трансформация системы детской книги.

В советской и западноевропейской книжной графике иллюстраторы активно искали художественный язык.

Видимое влияние на иллюстрацию всех стран 1930-х годов оказывает мультипликатор У. Дисней. Его яркие, гротескные иллюстрации пестрили не только на экранах телевизоров, но и на обложках журналов, книг и комиксов. Сегодня У. Дисней считается одним из породителей культуры «Китч». После ошеломляющего успеха его персонажей, в Америке началось активное развитие комикс - культуры. Комикс занял свое место, ему присуща некая вульгарность и ему противостоит современная детская иллюстрированная книжка, в которой царит художественная эстетика.

Детская книга первой половины XX века так же, как и другие сферы искусства попадала под влияние художественных течений. Иллюстрации из реалистических и декоративных, что навевал XIX век, перешли в авангардные, экспериментальные, фотографические. Прогресс и видоизменение художественного видения активно отразился на детской книге. При этом детская книга пыталась найти свою нишу во всех этих поисках и экспериментах. Но к первой половине XX века выявить основные нормы для организации детской книги так и не удалось, детская книга находилась все в том же «поиске» и эксперименте.

Важные аспекты, несомненно влияющие на видоизменение детской книги - это отношение к миру детства, время, место, социальные и политические условия. В процессе организации структуры детской книги художники стали задумываться не только о изложении сути произведения читателю, но и о самом читателе, пытаясь сделать акцент на его потребностях,

на развитии его творческого мышления. В процессе проб узнавались и решались множества задач, выявлялось какие изображения понятны ребенку, а какие - нет. Проводились исследования детского восприятия. Но как правило в решении организации книги первенство отдавалось поиску выразительных художественных средств, а не исследованиям детского восприятия и психологии.

1.5. Ян Чихольд, новая типографика и видоизменение системы детской книги.

Вклад немецкого типографа, дизайнера Яна Чихольда крайне важен и современному дизайнеру книги. Он оставил более пятидесяти книг о типографии, книжному искусству, китайской графике, шрифту и его использовании. Его брошюра «Elementare Typographie» (рус. «Основы типографики») и книга «Die Neue Typographie» (рус. «Новая типографика») произвели фурор и поменяли видение о способах набора.³⁶

Ян Чихольд совместно с британским типографом Руари Маклином два года работал в издательстве «Penguin Books». Британское издательство «Penguin books», основанное Алленом Лейном в 1935 году, известно тем, что они первые начали выпускать книги карманные с тонкой обложкой, ранее тонкая обложка считалась не серьезной для оформления книг и использовалась только для низкокачественной литературы. Издательство сделало акцент на функции и по сей день пользуется спросом на рынке книжной индустрии. Ян Чихольд занимался оформлением книг в этом

³⁶ Герчук Ю. История графики и искусства книги // М.: Аспект Пресс, 2000.

издательстве. Он разработал серию обложек и стандартизировал типографические приемы.

Вначале своей карьеры Чихольд увлекается модернизмом и достаточно резко отзывается в защиту нового стиля в типографике. Его книга «Новая типографика»³⁷ выступает в качестве манифеста модернизма, где он высказывается против старых шрифтов, в поддержку асимметричного набора. Эта книга оказала существенное влияние на дизайнеров Германии. Постепенно Чихольд оставляет свои непоколебимые взгляды на новый стиль и впоследствии осуждает свою работу «Новая типографика», давая предпочтение классическим шрифтам с засечками. В числе его работ такие шрифты как: Transit, Saskia, Zeus, Uhertype Grotesk, Sabon.

В своей более поздней работе, сборнике «Облик книги», Ян Чихольд раскрывает многие секреты верстки, типографики и искусства книжной графики в целом. Можно отметить некоторые советы, касающиеся формата детской книги: «Детские же книги не должны изготавливаться в размерах фолиантов, так как этот формат не сподручен для ребенка», «Детские книжки не должны печататься форматом ин-фолио, потому что детям неудобно их держать в руках».³⁸

«Работа художника книги очень отличается от работы художника-графика. Если последний постоянно ищет новые изобразительные средства, чтобы выразить свою индивидуальность, то художник-оформитель должен верно и тактично служить слову, не допускать, чтобы форма типографики довлела над текстом или искажала его восприятие. Работа графика отвечает требованиям дня и редко живет долго (исключение составляют собрания

³⁷ Чихольд Я. Новая типографика. Руководство для современного дизайнера// Die neue Typografie: Ein handbuch fur zeitgemass schaffende. 1928.

³⁸ Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике// Ausgewahlte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie. 2018.

графики), книга же должна быть долговечна. Цель графика — самовыражение, а задача художника книги, осознающего свою ответственность и долг, — самоустранение. Тому, кто хочет «выразить дух своего времени» или «создать что-то новое», не стоит работать в области книги. В книжной типографике ничего нового, в строгом смысле этого слова, быть не может.»³⁹

1.6. Советская книжная графика 1920-х годов и феномен «детского» конструктивизма.

Термин конструктивизм (фр. Constructivisme лат. Constructio – построение) очень широко используется и казалось бы на сегодняшний день конструктивизм настолько хорошо исследованное явление. Основу конструктивизма заложили художники Института художественной культуры и сформулировали главные идеи на практике. В 1920 году художники А.М. Родченко и В.Е. Татлин прозвали себя конструктивистами. В 1922 году термин конструктивизм впервые появляется в книге с одноименным названием А.М. Гана теоретика искусства. Наряду с Ганом работали теоретики О. Брик, Б. Арватов и другие, которые активно призывали практиков создавать нужные, функциональные вещи и этим привнесли важную лепту в становлении термина конструктивизм. Принято считать, что впервые о конструктивизме в архитектуре заговорили благодаря проекту Дворца труда в Москве трех братьев А.А. Веснина, В.А. Веснина, Л.А. Веснина в 1923 году. А.А. Веснин выступал с докладами, в которых в теории сформулировал принципы конструктивизма в архитектуре. Архитектор М.Я. Гинзбург в своей книге

³⁹ Чихольд Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике// Ausgewahlte Aufsätze über Fragen der Gestalt des Buches und der Typographie. 2018.

«Стиль и эпоха» 1924 года пишет о связи социальных изменений в обществе с техническими инновациями. Он сформулировал основные принципы конструктивизма и выделил предпосылки нового стиля. Так же в 1924 году появляется советская поэтическая группа «Группа ЛЦК» литературный центр конструктивистов, основанная К. Зелинским, И. Сельвинским и А.Н. Чичериным. Конструктивизм затронул изобразительное искусство, архитектуру, фотографию, декоративно прикладное искусство, дизайн, литературу и др.

Несомненно, большим вкладом в мировое искусство стали книги советских художников конструктивистов. Художники детской книги ушли от мировых канонов и создали свой уникальный и отличающийся стиль. Оформление детской книги стало настолько масштабным и ярким явлением для конструктивистов, что его стали отмечать отдельно и называть термином «детский конструктивизм». Термин «детский конструктивизм» представляет собой еще большую проблему. С одной стороны, этот термин широко употребляется. С другой стороны, его как бы не существует. Этот термин часто использовали и используют художники детской книги. Рассмотрим основные имена художников, работавших с детской конструктивной книгой.

В годы революции при Наркомпросе был организован отдел изобразительных искусств в котором состояли следующие крупные деятели: Н. Альтман, Н. Пунина, С. Чехонна, Р. Фалька, А. Шевченко, Е. Штенберг, В. Кандинский, В. Татлин и другие. Под руководством этой ячейки издавались журналы, газеты, книги по искусству.

На долю издательств детской книги выпало не мало испытаний, после чего, в 1922-1923 произошёл рассвет детской книги.⁴⁰ Отметим ведущие

⁴⁰ Ганкина Э. Художники в современной детской книге. Очерки // М.: Сов. художник, 1977.

издательства тех лет: «Госиздат» (Москва - Петроград), «Новая Москва», «Красная Новь», «Синяя птица», «Эпоха», «Радуга», «Остров», «Аквилон», «З. Гржебина», «Мысль». Техника печати значительно отличалась от современной, поэтому тиражи книг были небольшими.⁴¹

В Советской России после революции вопросу детской книги отводилось значительное внимание. В книгу закладывалась важность воспитания подрастающего поколения в коммунистических настроениях. Большое количество мастеров работали в то время над детской книжной иллюстрацией, отметим таких мастеров, как Александр Родченко, Эль Лисицкий, Владимир Татлин, Кузьма Петров-Водкин, Солом Телингатер, Сергей Чехонин, Натан Альтман, Александр Дайнека, Вера Ермолаева, Владимир Конашевич, Георгий Ечеистов, Борис Кустодиев, Николай Лапшин, Николай Купреянов, Владимир Лебедев, Петр Митрич, Алиса Порет, Лидия Попова, Сергей Чехонин, Галина и Ольга Чичаговы, Давид Штеренберг. Под влиянием советского авангарда книга видоизменялась, эти изменения касались не только формы, но и содержания. Большое внимание стали уделять компонентам книги: шрифту, функциональности, художественным приемам и их взаимосвязям. Созданный художниками - графиками новый конструктивистский стиль в оформлении детской книги привнес яркий, пестрый дизайн, за счет различных приемов, таких как: нестандартные экспериментальные шрифты, коллажный подход с добавлением фотомонтажа, использование фотографии, элементов супрематизма и кубизма, гармонизация изображения и шрифтовой части книги, полностью наборная обложка и др.

Основу графического оформления детской конструктивной книги заложили Эль Лисицкий, Александр Родченко, Соломон Телингатер, Густав

⁴¹ Larissa A. Shadowa. Suche und Experiment. Russische und sowjetische Kunst 1910 bis 1930. Verlag der Kunst. Dresden, 1978.

Клуцис. Многие представители послереволюционного авангарда демонстративно отказываются от живописного подхода к оформлению книг в пользу современных технологий, таких, как фотография. Художники целенаправленно уходили от стандартного, привычного подхода к оформлению книги. И вместо привычных розовых, нежных постельных тонов, зверушек и куколок, мы видим танки, самолеты, автомобили, колхозы и пионеров с рабочим инструментом в руках. Изображения в этих книгах были важнейшей составляющей, с помощью них художник мог воздействовать на ребенка. Иллюстрации вызывали желание не только прочесть книгу, но и давали толчок на творческое развитие. Зачастую функционал книги уходил на второй план, книжка очень часто становилась игрушкой. Для детей школьного возраста книги оформлялись с использованием фотоиллюстраций и трафаретов.⁴² Советскую детскую книгу можно распределить по следующим принципам ее организации: книга с конструктивной обложкой, книга с элементами фотоколлажа, фотобуки, использование конструктивной графики в книге, идеологическая платформа в основе.

Еще в 1909 году на манифесте футуристов Маринетти было заявлено, что книга должна быть футуристическим выражением нашего футуристического сознания, заявление было грубо настроено, осуждая стиль шестнадцатого века, присущий книге и против сложившихся понятий о гармонизации шрифта на странице.⁴³ Только 12 лет спустя это заявление начало проявлять себя в жизни. В 1922 году Эль Лисицкий выпускает журнал по искусству «Вещь» в Берлине, в основу которого ложится идеология конструктивизма. Подтверждение заявления Маринетти мы видим позже в работе Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках

⁴² Дульский, П., Мексин, Я. Иллюстрация в детской книге // Казань: Издание авторов, 1925.

⁴³ Lynton N. Futurism. Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism // London: Thames & Hudson, 1994.

– всем, всем ребятам» в работе конструктивистская графика связана с текстом, на одной странице расположены разные шрифты, набранные в разных направлениях и напечатанные черной и красной краской. Это издание было напечатано на русском языке в Лейпциге в типографии Габерланда.⁴⁴ В нем был посыл для подрастающего поколения «Не читайте, берите бумажки, столбики, деревяшки, складывайте, красьте, стройте!». Борьба черного и красного, заложенная в графике «все рассыпалось, и по-черному установилось красно-ясно».⁴⁵

Художники «сатириконцы» - это группа одаренных художников, завоевавшая популярность еще в 1913 году выходясь в журнале для детей «Галчонок», особенно из этой группы выделялся Ремизов, работавший под псевдонимом Ре-ми, проиллюстрировавший поэму К. Чуковского «Крокодил». Так же отметим А. Радакова, К. Ротова, Б. Покровского. Эти художники сообща работали над оформлением сказок братьев Гримм и Андерсена, и хорошо справились с трудностью интерпретации зарубежных классиков.⁴⁶

В 1922 году можно отметить большое количество шедевров в области детской книжной графики. Помимо несомненного лидера "Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти построениях" Эль Лисицкого, появляются превосходные работы И. Рабичева и Н. Цицковского к басням Крылова, а А. Дайнека создает гротескные автолитографии к басням «Кот и повар», «крестьянин и смерть». А. Гончаров и В. Глобус создают иллюстрации к

⁴⁴ Lissitzky E. Maler. Architekt. Typograf. Fotograf // Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1980.

⁴⁵ Лисицкий Э. Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках // Берлин: Скифы, 1922.

⁴⁶ Герчук Ю. История графики и искусства книги // М.: Аспект Пресс, 2000.

героине Крыловских басен – обезьяне в баснях «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна». Каждый из них по-своему передает этот образ.

В период с 1923 по 1926 года появилось огромное множество работ художников в области детской книги. Среди них можно отметить работы художников к произведениям О. Мандельштама: В. Изенберга к произведению «Кухня» 1925 года, Б. Эндера «Два трамвая» 1925 года, М. Добужинского «Примус. Детские стихотворения» 1925 года, Н. Лапшина «Шары» 1926 года эти работы одни из самых ярких представительных книг этого периода.

В эти же временные рамки попадают основные работы Д. Буланова. В 1924 году он создает линогравюры для детской книжки под названием «Два петуха». В 1925 году иллюстрирует сразу несколько книг: «Пауки и мухи» С. Васильева, «Вот такая штука радио наука», «Поезда С. Ваза. А в 1926 году Дмитрий Буланов оформил книгу Н. Шестакова «О машинах на резиновых шинах» в ярком конструктивистском стиле.

Иван Малютин в 1926 году оформил книги Н. Агнивцева «В защиту трубочиста» и «Октябренок пострелёнок» а В. Твардовский создал огромное количество иллюстраций, в том числе к книге «Народные песенки».

Сестры Чичаговы это яркие представители «детского конструктивизма». Среди их работ можно отметить «Детям о газете» 1926 года и «Откуда посуда» 1924 года Н. Смирнова, книги относятся к разряду производственно-индустриальных. Книжка-картинка «Поедем» 1929 года в их исполнении так же отличается ярко выраженным конструктивистским стилем.

Работы Г. Клуциса выделяются за счет его нестандартного видения и в последствии нестандартного подхода к оформлению книги. В работе над книгой В. Горного «Петяш» 1926 года он использовал различные резкие, неожиданные ракурсы за счет чего супрематические композиции и коллажи

стали смелее оформлены. Вместе с С. Сенькиным они создали фотомонтаж к книге Ильи Лина «Дети и Ленин».

Среди крупных мастеров иллюстрации и новой продукции русского искусства был Натан Альтман. Он проиллюстрировал «Зверушки» Венгерова только одним изображением, дав острую композицию к стишкам «Про зайку солнечного». Так же острую графическую композицию можно увидеть в его оформлении книги Асеева «Красношейка» 1926 года, в этой работе ярко видно влияние кубизма и супрематизма.

Увлечение кубизмом и грубыми формами присуща другой художнице того же времени - Валентине Ходасевич. Она проиллюстрировала «сказку о глупом царе» К. Чуковского, сборник «Елка» в издательстве «Паруса» и другие.

Некоторые работы советских художников издавались за рубежом, например, «Детский остров» Саши Черного с иллюстрациями Б. Григорьева издан был в издательстве «Слово» в Берлине, а «Нос» Н. Гоголя с иллюстрациями В. Масютина в издательстве «Голикон» в Берлине.

В 1927-1930 года В. Лебедев создал множество иллюстраций с изображениями животных, к произведениям: «Слоненок» Киплинга, написанное им же «Приключения Чучело», «Вчера и сегодня», «Цирк», «Как рубанок сделал рубанок», «Багаж», «Мороженное» Маршака, «Золотое яичко», «Медведь», «Заяц, петух и лиса», «Три козла» и другие. Лебедев во многих работах злоупотреблял методом графического обобщения, но несмотря на это он предстает в своих работах как прекрасный рисовальщик, анималист и выдумщик.⁴⁷ Лебедев проявил себя в том числе, как редактор, в

⁴⁷ Детский конструктивизм [Электронный ресурс] URL: <http://www.raruss.ru/soviet-constructivism/3977-constructivism-soviet-childrens-books.html> (Дата обращения 4.11.2017)

своей работе он ставил перед собой условие чтобы книга была единым, целым организмом. «Сейчас над книгой работают все художники, способные работать в книге, то есть создавать чёткие и убедительные образы», — утверждал Лебедев.⁴⁸

Л. Попова в 1928 году создает рисунки для стихотворений В. Маяковского «Конь-огонь». В книге ясно прочитывается классическая композиция конструктивистов детской книги. В таком же духе были оформлены ею книги «Загадки» С. Федорченко, «Игрушки» А. Олсуфьева 1928 года, «Сказка о толстом шуцмане и об ученом докторе» Э. Эмдена, «Матрешки» М. Соловьева 1930 года.

Превосходные и показательные работы в эти года представили миру художники: Рачев, А. Дайнека, Алиса Порет, Юдин, Покровский, Кондратов, Л. Гамбургер, Крюков, Конашевич и многие другие.

Художники В. Лацетти и М. Серегин активно использовали в книгах фотомонтаж. Среди их работ фотобуки «Турксиб» В. Шкловского 1930 года и «Как устроен трактор» И. Рейна 1931 года. Фотомонтаж так же использовал С. Телингатер в работе над книгой Д. Юрьева «Вестник бури».

В период с 1930 по 1935 года можно так же отметить работы художников: Мавриной, Синякова, Кудрова, Кузнецова, Рачев, Тамби, Шифрина, Ермоленко, Крюков и другие.

В 1930 году художник Л. Игнатъев создает книжку – игрушку без текста под названием «Цирк». Детям предлагается вырезать и составить из бумаги персонажей. А в 1931 году издается книжка «Игрушки картошки» с рисунками

⁴⁸ Лебедев В. О рисунках для детей. Художники детской книги о себе и своём искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления // М.: «Книга», 1987.

А. Федулова, рисунки своего рода инструкция, а также прилагается инструкция в письменной форме как из картошки, спичек и бумаги сделать себе игрушки. И это не единственные примеры в советской детской книге, когда книги становятся игрушками. Книжки – самоделки как раз-таки начали появляться в период с 1920 годов. В 1929-1930 годах А. Громов создал серию головоломок, ребенку предлагалось самому вырезать поделку по намеченным линиям и придумать игру.⁴⁹

Отдельно отметим мастеров, самостоятельно воспроизводивших иллюстрации на страницах детской литературы посредством линогравюры, гравюры на дереве и литографии. А. И. Кравченко достиг высоких успехов как ксилограф-иллюстратор. В. А. Фаворский ксилограф-иллюстратор русских классиков, а также Павлинов, Нивинский, Куприянов, Пискарев. К мастерам линогравюры можно отнести талантливую Наталию Нагорскую. Ее работы к стихотворениям «В школу», текст так же вырезан был из линолеума. Б. Ермолаева в том же манере выполнила иллюстрации к сказке «Зайчик», и к сборнику стихов Натана Венгерова «Зверушки». Первый художник приблизивший литографскую технику изображения к современной книге был Кустодиев, проиллюстрировавший шесть стихотворений Некрасова в этой манере. Эти автолитографии послужили для русских художников толчком к использованию этой техники. Близкие к его литографиям были литографии А. Суворова к сказкам И. Соколова – Микитова «Лясы» и Н. Огнева «Яшка из кармашка». В. Конашевич подходит к своим автолитографиям, закладывая в них тонкий юмор.

⁴⁹ Карасик М. «Самозвери» - детский конструктивизм // Декоративное искусство стран СНГ, 2013.

Представляется важным выделить прецедент детской книжки – картинки, пользовавшийся большой популярностью в начале XX века. Сам художник является полноценным автором и тут он может не сдерживаясь раскрывать весь свой потенциал, забыв о проблеме гармонизации текста и картинки в и удержании целостной композиции. Известно, что впервые книжка-картинка появилась еще в XVIII веке в Германии. Над советской книжкой – картинкой работали мастера: Вера Ермолаева, Александр Бенуа, Лазарь Лисицкий, Иван Билибин, Владимир Лебедев, Владимир Конашевич, Давид Штеренберг, Алексей Пахомов.⁵⁰

Выставки Российских книжек-картинок имели популярность на выставках в Париже и Берлине в 1920-х годах и получили положительные отзывы Марины Цветаевой и Блеза Сандрара.⁵¹ В конце XX века советская книжка-картина экспонировалась на множестве выставок в России и за рубежом. Феномен российской книжки-картинки приобрел невероятный успех и до сих пор с интересом изучается.⁵²

Книга отражала то время, зажатая в идеологические рамки, художникам и поэтам невозможно было обойти это стороной, они так же были зажаты этими же рамками. Издательства требовали сконструировать новый социальный портрет человека. Работа в сфере книги не была тихой пристанью в то время. Были репрессированы и погибли Иван Билибин, Даниил Хармс, А. Введенский, М. Добужинский, С Чехонин, В. Ермолаева, М. Ларионов, Н.

⁵⁰ Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 // М.: Искусство XXI век, 2009.

⁵¹ Цветаева М. Собрание сочинений в 7 томах. Том 5. Автобиографическая проза, статьи, эссе, переводы. О новой русской детской прозе // М. – Эллис Лак 1994.

⁵² Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 // М.: Искусство XXI век 2005.

Гончарова, П. Челищев, Г. Клуцис, О. Мендельштам, П. Соколов, А. Бенуа, Ю. Анненков, А. Экстер, С. Судейкин, А. Яковлев и другие.

Детскую книжную графику 1930-х так же затронули репрессии и гонения, направленные на авангардистов. После статьи «О художниках-пачкунах» в газете «Правда» о детгизовской редакции, главой которой был Владимир Лебедев, детскую книгу зажимали в рамки реализма в течении последующих двадцати лет. При этом книга не перестала существовать в русле авангардного течения, она начала это делать скрытно.

Советская детская книга начала XX века очень яркий прецедент, художники вкладывали много сил и внимания, для них была важна тема детства, и она была одной из основных тем. Платформу будущего художники видели в детях и благодаря искусству передавали свое послание будущему поколению. Поэтому невозможно говоря о конструктивизме не вспомнить «детский конструктивизм». И достаточно сложно подобрать другой более точный и характеризующий это явление термин.

ГЛАВА 2. ВИЗУАЛЬНАЯ СИСТЕМА И ГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕТСКОЙ КНИЖНОЙ ГРАФИКИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА

Искусство детской книги во второй половине XX века развивалось достаточно активно и многообразно. Прекрасные экземпляры то и дело появлялись в различных концах света – от Америки до Японии. Оно стало более открыто экспериментам, стилистически свободным. Поэтому результаты сложно привести к общему знаменателю и привести четкое заключение.⁵³

Можно выделить факт выхода цвета на новый уровень, детская книга стала более яркой, цвет стал важным составляющим, вносящим своеобразную атмосферу книги. Поэтические образы вытесняют повествовательное начало книги. Художники детской книги активно используют фольклорные мотивы стран, при этом внося народную орнаментальность и декоративность. Реальные формы с легкостью подвергаются трансформации для упрощения художественного языка, внося непосредственность детского рисунка и смелость решениям.

Художник создает виртуальное сказочное пространство, с метафорической образностью, где ребенок может почувствовать себя в ином мире, мире игры и фантазии. А также иллюстраторы иногда умело сочетают эту фантазию с выдернутыми из реальности предметами повседневности. И тут же воссоздают совершенно достоверный, реальный мир.

Влияние на книгу XX века оказало экспериментальное творчество итальянских и русских дадаистов и футуристов. С их традициями достаточно близко находятся традиции современной самодельной авторской книги. Самодельная книга авангарда напрямую связана с авангардной литературой.

⁵³ Васильева Е., Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена / Вестник культуры и искусств, 2018, № 2.

А конец XX века во многих странах породил всевозможные игровые модификации формы книги. А также различные эксперименты с конструкцией, с гибридными нарративами, стилистическим наполнением, текстом и другими элементами.

2.1. Изучение проблематики детской книги второй половины 20 века.

Несмотря на неутешительные прогнозы теоретиков о гибели книжной иллюстрации 1960-х, искусство детской книги растет и пользуется интересом публики. Детская книга становится прибежищем изобразительной графики, даже несмотря на вытесняющий ее книжный дизайн. Все больше современные художники обращают внимание на психологию и нужды детей, нежели на коммерческий спрос. Коллекционеры и ученые начинают интересоваться качественно исполненной детской книгой.

В 1960-е года велась активная работа по изучению современной иллюстрации, такими организациями, как центры и институты детской книги, библиотеки и музеи.

Во Франкфурте-на-Майне в Университете им. И. В. Гете существует специальный факультет, изучающий проблемы детской иллюстрации и литературы. Существует Международный институт детской, юношеской и народной литературы в Вене, который выпускает международный журнал «Bookbird» (рус. «Птица-книга»). Швейцарский институт детской литературы имени Иоганны-Спири работает в Цюрихе. Научную и издательскую деятельность ведет Шведский Институт детской книги в Стокгольме. Во Флоренции функционирует Национальный педагогический центр, организующий выставки детской иллюстрации и книг с симпозиумами на тему литературы и искусства детства. Детскую книгу многих стран собирают в

Римской национальной библиотеке и в экспериментальной детской библиотеке Кламар в Париже. Коллекционирует детскую книгу со всего мира Международная библиотека для юношества в Мюнхене под эгидой ЮНЕСКО. Они выпускают каталоги лучших книг для всех стран, а также устраивают ежегодные выставки детской книги. В музее Клингспор в Оффенбахе-на-Майне собрана большая коллекция художественной книги и устраиваются выставки новых изданий. О детской литературе и иллюстрации во многих странах издаются журналы.

В Швейцарии написана первая история европейской детской литературы и иллюстрации. Свои труды по истории детской иллюстрации так же выпустили ученые США. Были изданы исследования по английской и шведской детской книге. В Германии были выпущены первые ценные сведения о художниках детской литературы наших дней. Проблемы психологии и педагогики в изучении детской книги были затронуты в исследовании, изданном в Чехословакии. Попытка собрать в одной книге всю современную детскую иллюстрацию Европы, Азии, Америки, СССР была предпринята в Швейцарии в начале 1960-х.

Что касается советской проблематики детской иллюстрации 60-х годов, то тут можно выделить статью В. М. Конашевича «Длинный ряд исканий и сомнений...», в которой он пишет о советской работе с детской книгой и затрагивает проблемы: реализма и вымысла, реалистического рисунка и графической стилизации.⁵⁴ Годом позже В. А. Фаворский публикует несколько статей, в которых он беседует с детьми о техниках графики, иллюстрации, гравюры и даже о психологии творчества: «О графике как об основе книжного искусства» (1961 год), «О художественной правде» (1963 год), «О выразительности художественной формы» (1963 год), «Содержание формы» (1965 год), «О

⁵⁴ Конашевич В. О себе и своем деле // М.: Детская литература, 1968.

композиции» (1965 год), «Рассказы художника гравера» (1965 год). В 1966 году обновляет свою работу журнал «Детская литература» в нем можно было прочесть статьи о эстетическом воспитании детей, детском кинематографе, театре, литературе, иллюстрации, а также о проблемах развития книги детства. В седьмом номере ежемесячника публикуется статья искусствоведа А. Заваровой «Каким должен быть цвет в детской книге», которая снова поднимает давно оставленный вопрос. Отметим еще несколько советских статей привнесшим значимое влияние и оживившим разговоры вокруг детской книги: Статьи искусствоведа В. Ракитина «Концы и начала» (1970 года), «Расцвет и застой» (1971 года); статьи Ю. Герчука об отдельных произведениях художников 20-х годов «Фаворский и дети» (1970 год), «Черный снег А. Дайнеки» (1970 год), «На улице Бассейной» (1970 год), «Слоненок» (1971 год), «Цирк С. Маршака» (1972 год). Помимо искусствоведов в 60-е года в печати не менее активно выступают иллюстраторы. В обмене мнениями зачастую обостряются споры и разногласия. Публика не всегда понимает язык визуальных искусств и очень часто с раздражением и неодобрением относятся к творчеству некоторых художников, к примеру «Лукоморье» Т. Мавриной вызвало волны негодований и нападки одного библиотекаря, после чего В. Горяев встает на ее защиту и публикует свою статью с анализом книги Мавриной в журнале «Детская литература», статья «Какой быть русалке» (1971 год). В. Пивоваров публикует несколько статей о важности специфики в детских иллюстрациях и преимуществах среди художников: «Книга Ильи Кобакова» (1969 год), «О храброй Вильнюсской деве» (1971 года). Он пишет: «Я считаю, что детская книга, помимо своих утилитарных функций, является также памятником культуры и времени, как и любое произведение искусства. Чем богаче и сложнее выражены в нем идеи времени, чем совершеннее его пластические качества, тем оно убедительней и долговечней. При этом я не вижу

принципиальной разницы между монументальной росписью и детской иллюстрацией».⁵⁵

Исследованием современной детской литературы занимаются специалисты разных стран. Было создано Международное исследовательское общество, в котором совместно работают литературные критики и писатели как зарубежные, так и отечественные. По проблемам иллюстрации выпускаются теоретические сборники, литературно-критические журналы и производятся специальные выпуски по просмотру современной графики.

Свою нишу в современной культуре и в воспитании детей заняла книжка – картинка и привлекла внимание психологов и педагогов, искусствоведов и литературоведов. Высока важность состояния детской книги на сегодня и решение какой мы хотим ее видим завтра, чтобы она отвечала важным общественным требованиям.

Закрепилось так же отношение к детской иллюстрированной книжке как самостоятельному жанру и важному социальному явлению. На Западе даже были выпущены книги названия которых говорят сами за себя: «Аспекты красочного мира», «Мир в картинках как стимул детского развития», «Мир в книжке-картинке», «Реформа детского мира с помощью книжки-картинки», книга используется как средство отражения действительности. Исследователи, развивая эту точку зрения рассматривают детскую книжную графику в контексте современного искусства. Некая обеспокоенность в этой сфере задевает как раз-таки влияние новых направлений и течений в современном искусстве на детскую книгу и рассматриваются в первую очередь со стороны художественно-эстетического воздействия на ребенка.

⁵⁵ Глоцер В. Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления // М.: книга, 1987. — 187-198 с.

На фоне этого можно отметить цикл международных выставок новой детской литературы в конце 1975 года в Баварской государственной библиотеке в Мюнхене, где впервые была открыта экспозиция монографий и историко-теоретических трудов, каталогов и библиографических справочников детской книги Европы, Азии, Америки и Австралии.

Помимо ученых интерес в изучении истории детской иллюстрации, теории и практики так же испытывают многие художники, как например Лео Лионни наряду с учеными и теоретиками так же пишет статью, в которой он высказывает свое отношение к проблеме связи искусства и воспитания ребенка и о творчестве для детей в книжке-картинке. Лео пишет следующее: «Из всего, что меня занимает, детские книги захватывают, пожалуй, большую часть. В остальных видах творчества требуются разного рода компромиссы. Здесь же, в книжке-картинке я могу выразить все свои идеи наиболее открыто и непосредственно, могу все, что хочу, написать в тексте и выразить в рисунке... Думаю, что хорошую детскую книгу понимают не только дети определенного возраста, но и все люди вообще, если они не утратили, разумеется, фантазии и живого отношения к жизни. Я использую в своих книгах разные манеры и техники. Считаю, что есть нечто большее, чем манера исполнения. Это – стиль... Стиль – это метод, возникающий из порывов сердца и из индивидуальных впечатлений о мире, об окружении... Я пишу о птицах и рыбах, мышатах и китах. В моих историях есть начало, развитие действия и финал. Они строятся по принципам классической драмы и имеют свою мораль. В одних историях мораль проста, в других ее трудно сформулировать. Не всегда речь идет в них о реальных происшествиях. Но их цель воздействовать на душу, развить воображение, разрушить покой,

равнодушие...» Его позиция во многом переплетается с позицией советских художников книжки-картинки.⁵⁶

Для общения и обмена опытом создатели детских книг и заинтересованные в ней организовали симпозиумы регионального и международного уровня. На симпозиумах братиславской биеннале 1968-х – 1975-х годов обсуждались следующие темы: «Формы и способы отражения современности в детской иллюстрированной книге», «Воздействие иллюстрации на душевный мир детей», «Иллюстрация как самостоятельная видовая категория», «Эстетические и внеэстетические аспекты иллюстрации в детской книге». В ходе обсуждения они затрагивают вопросы, оставленные еще создателями новой советской детской книжки, в основном эти дебаты носят практический характер. А направление на теоретический ракурс сделали братиславский симпозиум 1971 года и Международная встреча специалистов по детской книге в Москве в 1972 году, собранная Союзом художников СССР.

В таком нелегком деле, касающемся проблематики детской книги сплочённо работают множество специалистов: издатели, художники, писатели, психологи и педагоги.

В XX веке также появилось множества премий посвященных детской книжной иллюстрации, перечислим их: Медаль Джона Ньюбери (с 1922 года) за выдающийся вклад в американскую литературу для детей вручалась только; Медаль Калдекотта вручаемая ежегодно за лучшие иллюстрации к детской книге года (учреждена Американской библиотечной ассоциацией с 1938 года), в Великобритании: Kate Greenaway Medal (с 1955 года) за лучшие иллюстрации к детской книге; в Германии: Deutscher Jugendliteraturpreis (с 1956 года) за достижения в области детской литературы, с отдельной

⁵⁶ Ганкина Э. Художники в современной детской книге. Очерки // М.: Сов. художник, 1977.

номинацией за книжку с картинками; ЮНЕСКО: Премия имени Х. К. Андерсена (с 1956 года) за достижения в области детской литературы, с отдельной номинацией для иллюстраторов; в США: Boston Globe – Horn Book Award (с 1967 года) за достижения в области детской литературы, с отдельной номинацией за книжку с картинками; в США: Theodor Seuss Geisel Award (с 2004 года) за лучшие детские книги для начинающих читать, награждаются автор и художник; в Норвегии: Премия Браги (с 1992 года), у которой в первые годы существовала номинация за лучшую книжку с картинками.

2.2. Графические методы и визуальные направления советской школы книжной иллюстрации.

Второй расцвет книжной графики в России можно отметить в 1950-х в годы хрущевской оттепели, а именно детской книжной иллюстрации расцвет случился в конце 1960-х – начале 1970-х. В это время появились действительно выдающиеся иллюстрации для детских книг. Было уделено внимание воспитательному аспекту книги, воздействие посредством книги на развитие ребенка. Множество наград и признание во всем мире получили отечественные художники-книжники. Начали проводиться исследования детской психологии. Известное издательство «Малыш» первыми обратились к исследованиям по контактной методике. Работники издательства проводили опрос и пытались понять какие изображения и цвета детям понятны, близки и какие нет. При этом не все одобряли такой подход, апеллируя тем, что детям может импонировать сам вопрошающий. Среди таких скептически настроенных был художник Лев Токмаков, так же сотрудник издательства «Малыш», принимавший непосредственное участие в исследовании. Он говорил, что художник начитает врать, когда ставит себя в рамки и рисует для детского потребления. Вскоре художники иллюстраторы стали

ориентироваться на вкусы взрослой аудитории, так как покупатель детской книги – взрослый.

Интерпритация текста стала одной из важнейших проблем. Вплоть до середины 1950 годов требования касаемые детской книжной иллюстрации стояли остро, требовалось строгое следование тексту, изображения должны были быть максимально реалистичными и узнаваемыми. Иллюстраторы углублялись в действительность созданную автором, в его реальность. Позже, в конце 1950-х иллюстратор начинает углубляться в действительность самого автора, нежели текста. После, это происходит с книгой все чаще. И в 1980-е можно подчеркнуть ярковыраженный уход от текста, текст для иллюстратора лишь отправная точка, почва для размышления и фантазии.

2.2.1. Изобразительные принципы детской книги советской школы 50х -60х годов XX века.

Конец 1950-х начало 1960-х советская книжная графика пережила расцвет, обусловленный положительными экономическими и социальными условиями. Благодаря книге детям прививался коммунистический настрой. В книгах преобладали футуристические и авангардистские представления реальности художниками. Социально-экономические условия позволили достичь разработки стандартов оформления детской книги и достижения международного уровня.

Иллюстрация обособляется в книге, зачастую занимает целый лист и даже разворот или вовсе может печататься на вклеенном листе и отличаться по технике печати. Это происходило из-за поощрения художественной политикой середины 1930-х – 1950-х годов рисунка, передающего полноту

изображения, реалистического рисунка.⁵⁷ По этой причине книжная графика все больше отделялась от книги. Осознание книги как единого организма, основанное на теоретических трудах В. Фаворского, становилось важным принципом. Этот принцип стал называться «борьба за книжность», так понятие «книжность» стало важным и формирующим этот период. Важно выделить такой период, как «книжность», это некий ход оформления книги в которой прочитывается связь всех компонентов. Понятие «книжность» было введено в годы дискуссий между «станковистами» и «книжниками». С «книжностью» связано время расцвета российской детской книжной графики.

Если художники 30-х годов Д. А. Шмаринов, Е. А. Кибрик и другие создают монументальные серии иллюстраций с предельной реалистичностью. В начале 1960-х эти принципы были отвергнуты, а художники вновь возвращались к экспрессивному рисованию. Художник вновь берется за исполнение книги целиком, обращая внимание на работу текста и изображения, обращаясь к декоративному шрифту и стилистическим средствам воплощения ритма текста и книги в целом. В дальнейшем задача художника-иллюстратора все больше усложнялась, она становится аллегоричной, сложно-ассоциативной. Это живой диалог с писателем, ощущение его мира.

В 1960 годы выпускалось много различных книжек-самоделок, основным принципом была их форма. Продавали их в виде листов, которые ребенок мог сам разрезать и сшить, тем самым поучаствовать в процессе создания книги. Также выпускались наборы открыток с иллюстрациями к

⁵⁷ Соболев Ю. Смотр советской книжной графики. Б кн.: Искусство книги 1956-1957 // М.: Искусство, 1961.

литературным произведениям, с их помощью читатель знакомился с работами мастеров иллюстрации.⁵⁸

Широкое распространение получает научно-познавательный жанр. В этом жанре работали многие художники-нонконформисты, такие как И. Кабаков, Ю. Соостер, О. Васильев, Э. Булатов. В своих работах они использовали навыки и теоретические знания в области цвета и возвращались к истокам советского плаката и детской книжной графики.

Можно выделить вторую группу художников, сформировавшуюся в 1960 годы в Москве под руководством М. Митурича. Их называли «природники-стилисты», в своих работах они обращались к декоративным традициям народного искусства, разрабатывали лиричный изобразительный язык для изображения природы родных мест. Основные имена: В. Дувидов, Л. Бирюков, Г. Макавеева и Н. Устинов.

Отечественные художники все чаще стали участвовать в международных выставках и получать премии. Со временем явление «книжность» превратилось в моду и стало все чаще поддаваться критике, что неизбежно вело к переосмыслению принципов оформления детской книги.⁵⁹

2.2.2. Изобразительные принципы детской книги советской школы 70х-80х годов XX века.

⁵⁸ Трейер М., Усанова А. Развитие детской книжной иллюстрации в России // ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2013, с.297-299.

⁵⁹ Булатов Э., Васильев О. О наших книжных иллюстрациях // Пастор. Сборник избранных материалов, опубликованных в журнале «Пастор» 1992 - 2002. Вологда, 2009. С.170.

Явление «Книжность» в 1970-е активно критикуется и в 1980-ые впадает в кризис.⁶⁰ Художники 1970-х стали очень часто обращаться к иллюстрациям 1920-х годов. Значительное влияние оказывают школы иллюстрации Польши и Германии. Значительное влияние на детскую книгу также производила реалистическая традиция. Многие художники, такие как Е. Монин, В. Чижиков, Л. Токмаков и другие вдохновляются русским народным искусством.⁶¹

Художники не только начинают пробовать разную стилистику, у них меняется отношение к книге, ценности переходят от общественных к индивидуальным, личностным. Иллюстраторы внимательно присматриваются к работам зарубежных коллег, изучают иной стилистический и формообразующий подход.

1980 года ознаменовались острым кризисом «книжности» - ансамблевого принципа оформления книги. В связи с этим вернулась «станковая» иллюстрация. Перед художниками снова встал проблемный вопрос. Вопрос организации целостности произведения. Художники вновь отдают приоритет живописи, а не дизайну. На основе этого появляются новые тенденции детской книжной иллюстрации. Художники часто обращаются к историческим темам и к цитированию искусства старых европейских мастеров. Эти тенденции можно заметить в работах А. Кошкина, Н. Гольц, В. Васильева, М. Федорова и других. Помимо историко-романтических тем художников интересуют сюрреалистические образы и метафоры. Тут

⁶⁰ Ляхов З. Снова проблема единства книжного организма? // М.: Искусство книги 65/66. Вып.6, 1967.

⁶¹ Гончаров А. Тревожные факты // Творчество. 1960. №6. С.11 - 12.

художники экспериментируют с гибридными нарративами, часто трактуют рисунок как ребус, экспериментируют с формой изображаемого.

Этот период знаменуется потерей доверия к окружающей действительности, обращению к живописи, к мировому наследию. Поиск нового идеала происходил путем экспериментов с новыми формами и приемами.

Советская детская книжная иллюстрация второй половины XX века прошла сложный путь, фактически повторяя путь мирискусников. Были сформулированы принципы организации и формообразования книги, но также как и мирискусникам не удалось закоренить их, книга снова вернулась к принципам «станковой» иллюстрации. Как правило, приведение всего к общим стандартам приводит к потере образной выразительности, что для детской книги может быть губительно.

2.3. Визуальные особенности и графические методы книжной иллюстрации в Европе и Америке.

В странах Европы художники работали над множеством проектов и в том числе над детской книжкой. К важным фигурам искусства детской книги можно отнести итальянца Эммануэле Лудзатти, шведа Ульфа Лёфгена, датчанина Ларса Бо, они также популярны своей работой в сфере дизайна, сценографии, живописи и графики.

Полностью посвящали себя работе над детской книгой голландец Макс Вельтциус, Хельга Айхингер из Австрии, Лило Фром и Юрген Шпон из

Западного Берлина, Роберто Лонгони из Италии, Бинетт Шрёдер из Мюнхена и другие.⁶²

Чехословацкие графики детской книги организовывали регулярные выставки детской книги, эти выставки способствовали развитию детской иллюстрации, обращению на нее внимания, обмену опытом среди мастеров графики. Так появились известные на сегодня братиславские биеннале – выставки иллюстраторов международного уровня.

В то же время совершенно новые не изданные иллюстрации демонстрируются в Болонье в Италии на международной ярмарке детской книги. Такие выставки и ярмарки дают возможность художникам делиться опытом.

Из-за безграничного количества продукции и молодых издательств детской книги очень сложно тщательно исследовать каждого художника и деятеля детской книги, даже только тех, кто участвует в братиславском биеннале и болонских выставках. Поэтому в 1971 году была создана организация, занимающаяся международной историей детской иллюстрацией с 1945 по 1971 годы, в которой участвуют представители разных стран. Организация появилась благодаря теоретическому центру при братиславских выставках «Биеннале Иллюстраций Братислава». В Словацкой национальной галерее с 1967 года был создан теоретический центр и кабинет иллюстрации, при котором организуются симпозиумы на выставках и выпускаются сборники статей и докладов о проблемах, связанных с детской книжной графикой.

Издательствами Англии, Швейцарии, Франции и Италии были выпущены прекрасные книги для детей дошкольного возраста, из их числа «История слоненка Бабара» авторства и иллюстрациями Жана де Бруноф; «Барри» и «Сын Телля» Беттины Хюрлиманн иллюстрированными Паулем

⁶² Севастьянов А. Шедевры европейской иллюстрации // М.: Терра, 1997.

Нуссбаумером; «Барбапапа» Аннеты Тизон и Талса Тейлора; «Не надо одевать животных» Рона и Джуди Барретт; «Карточный замок» Джанни Родари и художника Эмануэле Лудзати. Советский рассказ «Конь-огонь» Маяковского был издан в одном из венецианских издательств с иллюстрациями в технике коллаж Флавио Костантини. Эти яркие примеры, когда текст и изображения сливались в одно гармоничное целое. Мастерски исполненные работы этих художников терялись в огромном количестве посредственных работ. Как правило множество книг на рынке искусства для детей попросту не отвечало их потребностям и не отличалось знанием психологии.⁶³

В немецкой книжной иллюстрации 60-х годов замечалось стремление к реалистической графике. Поиском преимуществ гравюры и рисунка в сочетании с массовостью детской литературой занимался Вернер Клемке. Он долгое время обдумывал проект цветной книжки-картинки для малышей.⁶⁴

В венгерской школе акцентировалось внимание на научно-познавательные и дошкольные книги. Мастера венгерской графики: Карой Рейх, Ласло Ребер, Янош Кашш, Адам Вюрц.

Народные традиции примитива и станковая пластика легли в основу детской книги Югославии. Этот принцип можно увидеть в работах Милана Бизовичара, Анчки Гошник Годес, Лидии Остерс, Марленки Ступицы, которых объединяла работа в издательстве «Младинска книга».

Мастера книжной графики Болгарии Георги Атанасов и Вадим Лазаркевич работали в традиции народной живописи, болгарской фрески и миниатюры. Они создавали развороты для детских журналов и детских книг. В Болгарии было создано несколько крупных издательств детской книги: «Народна култура», «Народна младеж», «Болгарский художник» и

⁶³ Grays B. Designing the Childhood // Hya Kabakov. Orbis Pictus. Children's Book Illustrator as a Social Character, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, 2007

⁶⁴ Barr, J. Illustrated children's books // London, Wolfeboro (New Hampshire) / The British library, 1986.

«Болгарский писатель». Свою приверженность традициям, насыщенному интенсивному цвету в рисунке, к черной и цветной гравюре художники Болгарии отразили в оформлении детской книги на основах, приближенных к современной отечественной иллюстрации. Над книгами работали мастера графики Борислав Стоев, Иван Кьосев, Румен Скорчев и живописцы Иван Кирков и Стоян Венев, продолжая традиции, начатые старшим поколением. Важной фигурой старшего поколения являлся Илья Бешков, учитель многих молодых иллюстраторов.

Довольно поздняя школа детской иллюстрации образовалась в Румынии. В 1964 году было создано детское издательство «Ион Крянге» в Бухаресте, в котором работали выдающиеся графики Ливия Рус, Вал Мунтяну, Доне Стан. Вначале на детскую книгу Румынии влияли течения экспрессионизма и сюрреализма, позже на первый план вышли орнамент и декоративность элементов, также, как и в Болгарии тесно связанные с национальной традицией, народным искусством, фреской и миниатюрой.

В это же время в начале 1960-х годов в Словакии художники – графики занимались поиском композиционного единства детской книги и ее оригинального вида. В Братиславе сгруппировался круг художников и талантливых графиков «Клуб графиков», лидером которой был Винцент Гложник. Члены клуба работали и соприкасались в работе с издательством «Младе лета». К середине 1960-х годов ими было создано множество высокохудожественных книг для детей, с ярким гармоничным графическим исполнением.

Трансформацию форм народного искусства применили в своем творчестве чехословацкие графики старшего поколения, например, Лудовит Фулла. Сочетание искусства кинематографии, мультипликации с приемами современной живописи использовал Иржи Трнки.

К концу 1960-х годов в Чехословакии художники активно начинают пользоваться новейшими средствами изобразительной пластики.

Выразительный живописный прием и яркую графическую орнаментику можно выделить в работах Альбина Бруновского. Он делал акцент на компоновке книги. Вера Бомбова искала единства текста и иллюстрации в своих работах и при этом создавала сложные живописные композиции, обращая внимание на цвет и динамику. Живописные картинки, наполненные ассоциативным смыслом, создавала художница Эва Беднажева.⁶⁵

Отметим еще несколько выдающихся иллюстраторов книги которых стали самыми популярными и продаваемыми. Финская художница Туве Янсон с ее «Мими-Троллями» на Шведском языке благодаря этой серии книг обрела громогласную известность.

Немецкий писатель и иллюстратор Янош (Хорст Экерт) написал и оформил более 200 книг, среди которых большой популярностью пользовались «Не совсем как у Гриммов» 1972 года, «О как ты прекрасна Панама!», получившая премию в 1979 году.

Немецкий иллюстратор Вольф Эрльбрух оформил эпатажную и популярную книгу Вернера Хольцварта «Маленький крот, который хотел узнать кто наделал ему на голову» 1989 год.

Английский иллюстратор Аксель Шеффлер стал известен благодаря иллюстрациям к популярной книге «Груффало» Джулии Дональдсон в 1999 году.

Джудит Керр писатель и оформитель своих книг. Ее детская книжка «Тигр, который пришел выпить чаю» быстро полюбилась детьми Великобритании и была в последствии переведена на многие другие языки.

«Медвежонок Паддингтон» пример того как популярность персонажа перерастает из книжного героя в мультипликационный и превращается в бренд. Автор и иллюстратор книги 1958 года Майкл Бонд.⁶⁶

⁶⁵ Ганкина Э. Художники в современной детской книге: Очерки // М.: Сов. художник, 1977.

⁶⁶ Hunt P. Children's Literature // New York: Wiley, 2001.

Отметим также Оливера Джефферса представителя английской детской иллюстрации. Иллюстрации Оливера всегда наполнены глубоким смыслом и подкреплены превосходным владением живописной техники. Оливер Джефферс был отмечен множеством премий в области детской книжной иллюстрации.⁶⁷

Среди Американских иллюстраторов распространилась тенденция быть автором и художником в одном лице. Так, например, художник Морис Сендак сам написал и проиллюстрировал известные книжки – картинки: «Гектор Протектор», «Там, где живут чудовища», «Рыбка есть рыбка», «Плавунчик», «Синенек и желтенок» и Лео Лионни: «Сорока-воровка», «Французские рыцари».⁶⁸

Ярким представителем американской книжной иллюстрации является художник Ричард Скарри. Ричард Скарри один из немногих иллюстраторов, чьи работы не теряют свою актуальность и ценятся современными читателями. В своих работах он использовал метафоричное переложение на животных манеры поведения человека. И таким образом нашел прекрасный подход к юному читателю.

Перечислим самые популярные детские книги Америки второй половины XX века.

Писатель Эрик Карл, проиллюстрировал свою книжку «Очень голодная гусеница» 1969 год, тираж составил около 30 миллионов экземпляров, и она стала одной из самых продаваемых в истории.

Уже ранее упоминавшаяся книга американского иллюстратора Мориса Сендака «Там, где живут чудовища» вышла она в 1963 году в издательстве «Harper&Row» и входит число самых продаваемых в мире.

⁶⁷ Сайт Оливера Джефферса [Электронный ресурс] URL: <http://oliverjeffers.com/> (Дата обращения 03.03.2018)

⁶⁸ Ганкина Э. Художники в современной детской книге: Очерки // М.: Сов. художник, 1977.

Американский писатель и мультипликатор Доктор Сьюз при первой своей работе «На Тутовой улице» получал отказ за отказом от издательств, но как только ее взялось издать «Random House» она приобрела большой успех, следом за ней он издал еще 40 книг. Его книга «Зеленое яблоко и окорок» стала самой продаваемой, но настоящая икона стиля американской культуры - это его работа «Кот в шляпе». В подобном стиле выполнена его книга «Как Гринч украл Рождество». Все работы Доктора Сьюза подобны классической американской плакатной графике.

«Дорогу утятам!» 1941 года, американского художника и писателя Роберта Макклоски имела оглушительный успех, стала одним из символов штата Массачусетс и принесла медаль Калдекотта своему автору.

Иллюстратор Вэтти Питер в 1930 году создал первое оформление известнейшей книги Мэри Джейкобс «Паровозик, который смог», сказки что является отражением американской мечты.

Джонни Грулл американский художник-иллюстратор и писатель, стал известен благодаря серии книг «Тряпичная Энн», главный персонаж иллюстраций — это старая кукла, найденная на чердаке. Грулл запатентовал ее имя и дизайн в 1915 году.

Иллюстратор Ванда Гаг в 1929 году получила почетную премию Джона Ньюбери, за написанную и проиллюстрированную годом ранее книгу «Миллионы кошек».

А также нужно отметить художников-иллюстраторов Уильям Уоллес Денслоу и Джон Ри Нила с их работами над серией книг о вымышленной стране Оз Л. Баума.

Несомненно, прецедент американской детской книжной графики стоит рассматривать в рамках заложенной культуры. Американская книжная иллюстрация стабильно развивалась в определенной системе художественных ценностей. Из-за чего имеет свои особенности и отличии от других школ детской иллюстрации.

Детская иллюстрация 1960-х годов почти всех стран отличается использованием различных цветовых диапазонов, с появлением новых цветовых возможностей полиграфии детская книга ожила. Свое влияние на детскую книгу произвела станковая форма. Сознательное отстранение от ясных реалистичных изображений были признаками кризиса и разрушения основ, появившиеся после «Тональной манеры» в советской иллюстрации. Станковая, абстрактная и декоративная живопись имели большее влияние на детскую книгу, нежели реалистичный сюжетный рисунок. Книга как будто пыталась выделиться на фоне переполненности комиксов и реалистической иллюстрации, разрушая правила конструкции и порядка книги., используя средства «оп-арта» и коллажа, стремясь обозначить свое четкое место в искусстве.⁶⁹

Детская книга 60-х годов – книга стилизация, от стилизации под народное искусство до стилизации под детское искусство и графическую стилизацию. Это так же отметили критики на первой братиславской биеннале 1967 года.

К недостаткам детской книги Европы можно отнести – скоротечность ее развития, при которых процветали и дилетантизм и прикладничество,

2.4. Польская школа детской книжной иллюстрации. Основные принципы.

Расцвет Польской детской книжной иллюстрации пришелся на вторую половину XX столетия. Как известно польская школа плаката достаточно яркий и важный прецедент в мировой истории искусства и именно она произвела непосредственное влияние на развитие детской иллюстрации

⁶⁹ Герчук Ю. История графики и искусства книги // М.: Аспект Пресс, 2000.

многих стран. В 1950-1980 годы над детской книгой начинают активно работать известные художники графики польской школы плаката: Роман Цеслевич, Януш Станны, Хенрик Томашевский, Ян Млодоженец. Также и детская книжная иллюстрация Польши заняла свою устойчивую нишу. Появляется понятие «Польская школа иллюстрации».

Несомненно, мы можем заметить сильное влияние польского плаката на детскую иллюстрацию, ведь художники плаката занимались и иллюстрацией и зачастую использовали уже известные им приемы из плакатной графики. Такой подход не только сформировал польскую школу иллюстрации, но и стал ярким акцентом, выделяющим ее от других школ детской книжной графики.

В середине 50-х в Польше сосредоточилась группа деятелей искусства под названием «Наша Ксенгарня». Основные имена: Ежи Сроковский, Збигнев Рыхлицкий, Януш Грабянский, Адам Килиан, Юзеф Вилконь, Януш Станны, позднее – Анджей Струмилло, Мириан Муравьевский и другие. Их объединяла одна позиция, которую ясно сформулировал Игнаций Виц. В основу этой позиции легло отношение к книжной иллюстрации как к большому искусству, поскольку призвано оно формировать новую личность.

В начале 1960-х годов Ян Марсин Шансер, известный польский иллюстратор основывает издательство «Ruch» и становится его арт-директором. Целью его издательства было создать сеть книжных магазинов «Ruch» и продавать книги польских иллюстраторов по всей стране. Он собирает команду из своих коллег и учеников, мастеровитых художников-иллюстраторов, таких как: Хенрик Томашевский, Ян Млодоженец, Антони Радогост-Унеховский, Анджей Струмилло, Ольга Семашко и другие. В общей сложности около 40 художников. Помимо издательского дела все художники регулярно участвовали в выставках и конкурсах детской книги. И само издательство проводило выставки для своих художников. Детская книжная графика Польши 60-х годов оказала влияние на основные школы книжной графики по всему миру и даже на классические взгляды английской школы.

Также Ян Марсин Спенсер основал факультет графики при Академии изящных искусств в Варшаве в 1951 году, после него, с 1971 года за управление факультетом взялся профессор Януш Стани.⁷⁰

В период с 1950 по 1980 годы в Польше появлялось огромное количество превосходных мастеров детской иллюстрации, такие как: Jan Macin Szancer, Bogdan Butenko, Zbigniew Rychlicki, Kristyna Witkowska, Antoni Pucek, Franciszka Themerson, Tadeusz Gronowski, Bohdan Bocianowski, Janusz Makowski, Stanislaw Zagorski, H. Rembowska, Witold Chmielewski, Jozef Wilkon, J. Kabrt, Zdzislaw Witwicki, Bohdan Wroblewski, Janusz Stanny, Mieczyslaw Piotrowski, Danuta Konwicka, Danuta Imielska-Gebethner, Janusz Grabianski, Bogdan Zieleniec, Olga Siemaszko, Tadeusz Grabianski, Henryk Chmielewski, Waldemar Andrzejewski, Irena Przewlocka, Maria Szymanska, Mariam Stachurska, Krystyna Wojciechowska, Elzbieta Procka, Jerzy Flisak и другие. Это лишь небольшая часть иллюстраторов того времени. Отметим некоторых мастеров второй половины XX века отдельно.

Ян Марсин Шансер (1902 – 1973) - художник-иллюстратор и профессор Академии изящных искусств в Варшаве. Мастер акварельной техники и академического рисунка, в каждой работе Шансера читается его мастерство и опыт. Он проиллюстрировал более 200 книг, включая книги Jan Brzechwa, Юлиана Тувима «паровоз и Репка», сказки Ганса Христиана Андерсена и Карло Коллоди Пиноккио и многие другие.

Хенрик Томашевский (1914 – 2005) – художник-плакатист, иллюстратор, пионер Польской школы плаката. Помимо огромного вклада Томашевского в польскую школу плаката, Хенрик внес свой стиль и в детскую книжную графику.

Ученик Хенрика Томашевского Ян Млодоженец (1929 – 2000) также незаменимая фигура в истории польской школы плаката и Польской школы

⁷⁰ Children's Books in Poland: The 1950s [Электронный ресурс] URL: <http://50watts.com/Children-s-Books-in-Poland-The-1950s> (дата обращения 03.02.2018)

иллюстрации. Использовал в своих работах различные гарнитуры и часто рисовал буквы вручную. Создал более 400 плакатов, иллюстраций, книжных обложек и рисунков.

Антони Рагост-Унеховский (1903 – 1976) художник, иллюстратор, театральный и киносценограф. Начал иллюстрировать книги с 1937 года. Среди его работ, иллюстрации к произведениям М. Твена, А. Дюма, Вольтера, А. Мицкевича, Красицкого, Пушкина, Толстого, Чехова, Тургенева и другие. Был отмечен различными премиями в области книжной иллюстрации.

Ольга Семашко (1911 - 2000) иллюстратор, художник. Окончила Краковскую Школу Художественного промысла, сотрудничала с издательством «Читатель». Проиллюстрировала множество книг и журналов, создала ряд плакатов. Пример ее мастерства можно увидеть в иллюстрациях к сказке «Алиса в стране чудес».⁷¹

Януш Станны (1932 – 2014) яркий представитель польской книжной графики. Иллюстратор, художник, карикатурист. Ученик Хенриха Томашевского. Работал над журналом «Szpilki», его характерный стиль всегда легко узнаваем. На родине его называют «легендой польской книжной графики». Он проиллюстрировал более 200 книг, среди которых книги для детей и взрослых, басни Лафонтена, сказки Андерсена, «Дон Кихот» Сервантеса и другие. Помимо книжной иллюстрации занимался графическим дизайном и анимацией, обучал этому искусству подрастающее поколение иллюстраторов. Получил множество международных наград в этих областях.

Януш Грабянский (1929-1976) график, иллюстратор, практически полностью посвятивший себя детской книжной графике. Он создал иллюстрации к сказкам братьев Grimm, Андерсена, В. Гауфа, Ш. Перро и другим. Януш мастерским передавал настроение произведения, за счет своего таланта анималиста.

⁷¹ Carroll L. Alicja w Krainie Czarow // Przełożył Antoni Marianowicz. Ilustrowała Olga Siemaszko. Wydanie II. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1969.

Среди анималистов-иллюстраторов также стоит отметить Катажино Латтало и ее серию по мотивам «Джунглей» Р. Киплинга.

Иное, насмешливое восприятие действительности представляют нам художники Збигнев Ленгрэн и Даниел Мруж.

Богдан Бутенко (1931) известный польский иллюстратор, график, карикатурист, дизайнер. После окончания учебы в Академии Художеств, работал в течении десяти лет редактором издательства «Nasza Ksengarni». Создал иллюстрации к книгам польских, зарубежных авторов, а также к своим собственным произведениям. Его самыми известными героями остаются Гаписон и Кваписон, эти персонажи фигурируют в серии книг.

Стасис Эйдрегвичюс (1949) художник, плакатист, живописец, фотограф, писатель, сценограф. Среди его работ окало сорока детских книг. Одна из первых «Робот и бабочка» В. Жилинской 1978 года. Одна из самых запоминающихся «Алиса в Стране Чудес», образ кролика в этой книге не оставил читателей равнодушными.

Мирослав Покора (1933 – 2006) русский представитель польской школы детской книги. Закончил обучение в Академии Изыщных Искусств в Варшаве, после чего работал в журнале «Дружба». Создал множество иллюстраций, сатирических рисунков и карикатур.

Збигнев Рихлицкий (1922-1989) польский график, иллюстратор книг. Отучился в Академии изыщных искусств в Кракове, после работал в студии анимационного кино в Лодзи, где приобрел важный опыт. Отвечал за графику журнала «Мишка», после был директором институтского издательства «Наш магазин». Был награжден различными премиями в области книжной графики. Создал иллюстрации для «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Таинственного острова» Жюль Верна и других.

Йозеф Вильконь (1930) проиллюстрировал около 200 книг и получил множество международных наград. Свои иллюстрации Йозеф стал возводить

в скульптуру из дерева и металла, производя масштабные инсталляции в среде.

72

Сегодня польская детская иллюстрация занимает лидирующие позиции на мировом рынке, каждый год появляются новые мастера книжного дела, новые издательства. Каждый художник привносит в детскую книгу что-то новое, от самобытных иллюстраций до новаторской формы. Ежегодно польская детская книга участвует в международных конкурсах, таких как Болонская книжная ярмарка «Bologna Ragazzi Award», и занимает множество призовых мест.

2.5. Визуальные особенности и графические методы книжной иллюстрации в Японии.

Современная детская книжная иллюстрация Японии представляет собой крайне любопытный и мало изученный материал. К середине XX столетия в иллюстрации Японии выявилась проблема противоречия между влиянием европейской живописи и древними восточными традициями, отличающимися орнаментальностью, декоративностью и эстетической тонкой графикой. Но мастера иллюстрации смогли умело воспользоваться этим и совместить два художественных языка. Рассмотрим подробнее особенности детской книжной иллюстрации Японии.

Детская книжная иллюстрация Японии крайне интересный прецедент, с точки зрения культуры и менталитета. Ведь Япония очевидно отличается от других стран в том числе и в воспитании детей, а в этом, возможно, и кроется основная суть отличия. Сама литература для детей в Японии задает,

⁷² Retro Illustrations to Children's Books [Электронный ресурс] URL: <http://culture.pl/en/article/retro-illustrations-to-childrens-books> (дата обращения 04.02.2018)

накладывает некие рамки для изображения. Важным в изучении японской детской книжной иллюстрации является ее принципиальное отличие от европейской традиции. Иной тип художественного мышления и организации художественного пространства присущ мастерам японской иллюстрации. Ярким примером отличая традиционных установок является манга.⁷³

Книги манга – это книги-комиксы, минимум текста одни картинки. При этом манги имеют глубокий исторический подтекст и тесно связаны с культурой Японии.⁷⁴ Манги в Японии крайне популярны, практически половина издаваемых книг для детей это манга. Сегодня манга издаются во многих странах Европы, США, России. Их издают сериями по несколько тысяч выпусков. Печатная манга бывает двух видов: это манга-журнал и манга, выпускающаяся в виде томиков. У такой манги есть название – танкобоны. Помимо детских манга бывают также для всех возрастов. Первоначально манги были только детские, деление их по возрастному и половому признаку впервые предложил Тэдзуко Осаму. Так появились сёнен-манга для мальчиков 12-18 лет; сёдзё-манга для девочек 12-18 лет; кодомо-манга для детей 8-12 лет и другие. Манга, это своего рода, мультсериал, только в печатном виде. Пока «манга-сериал» интересен публике, Мангака (его автор, художник) продолжает его выпускать. Манга отражает традицию японской книжной графики и организует ее как выстроенную цельную систему.⁷⁵

Главные герои манга очень часто становятся крайне популярными и превращаются в национальные символы. Очень хороший пример манга «Дораэмон» Фудзико Фудзио про кота робота, эта серия из нескольких манги

⁷³ Petersen R. Comics, Manga, and Graphic Novels: A History of Graphic Narratives // Santa-Barbara: ABC-CLIO, 2011.

⁷⁴ Kinko I. A History of Manga in the Context of Japanese Culture and Society // The Journal of Popular Culture, 2005.

⁷⁵ Perper T. Mangatopia: Essays on Manga and Anime in the Modern World. Timothy Perper, Martha Cornog // Santa-Barbara: ABC-CLIO, 2011.

известна в Японии каждому, она получила множество премий: Премией Shogakukan в 1982 году и премией Осамы Тэдзуки в 1997 году и была переведена на русский. Многие дети других стран без труда узнают этого героя. «Дораэмон» состояла из 1344 выпусков, первый выпуск появился в 1969 году. И последующие были опубликованы в 45 томах издательством Shogakukan. В последствии манги стали аниме-сериалом.

Второй яркий пример это кодомо-манга «Покемон». Герои этой манги стали невероятно популярны по всему миру. Но эта история началась не с манга. «Покемон» это линейка медиапродукции, созданная Сатоси Тадзири в 1996 году. Первоначально «Покемон» появился в виде игры, разработанной студией «Game Freak», персонажами занимался иллюстратор Кэн Сугимори. После появились аниме, манга, карточная игра и множество других товаров.

Манга «Покемон», «Дораэмон» и многие другие печатались в популярном журнале кодомо-манга CoroCoroComic, что выпускающийся с 1977 года.⁷⁶

Комиксы в Японской культуре популярны очень давно, они так крепко засели в основу и не случайно, ведь созерцание одна из основ культуры Японии. Магазины комиксов манга есть в каждом городе, а в Киото функционирует большой Международный музей манга. Можно подметить, что манга нам напоминает книжку-картинку других стран, но концепт совершенно разный, книжка-картинка появилась специально для самых маленьких, кто еще не умеет читать, а манги для японца нужна с целью развития визуальной грамотности и существует она для разных возрастов

⁷⁶ Проханов Д. Индустрия издания манга // журнал «МЕДИАСКОП» Издательство: Факультет журналистики Федерального государственного образовательного учреждения высшего образования "Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова"(Москва) //Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_18323472_79275338.pdf (Дата обращения 26.02.2018)

начиная от 8-10 лет. Для тех, кто умеет читать. И если в книжках других стран иллюстрация была лишь поддержкой тексту, часто оформлением и не несла в себе основную нагрузку, то в Японии иллюстратор предстает в роли автора книги. При этом его иллюстрации должны нести четкий посыл, чтобы ребенок все правильно понял, что вполне удавалось японским художникам. Перед художником комикса стоит достаточно многосложная задача, в книжке-картинке других стран для малышей совсем иная.

На основе истории возникновения манга, можно предположить, что она и была породителем аниме. Ведь в переводе манга означает «комикс» или «мультипликация», в основе лежат изображения, в которых ясно прочитывается действия персонажей, так что, если быстро перелистывать книгу манга, в большинстве своем, можно увидеть мультфильм. Аниме как самостоятельное направление мультипликации возникло гораздо позже. «Золотой век» аниме и манга пришелся на 1980 годы, время широкого распространения в Японии. Аниме и манга, так или иначе, влияли друг на друга. Аниме также делится по возрастному и половому признаку. Популярные манга перерождались в аниме, персонажи аниме часто получали черты схожие с персонажами манга. Как например, эффект больших глаз. Этот эффект был заимствован М.О. Тедзука из мультфильмов компании Disney.⁷⁷

Фигура Осаму Тэдзука крайне важна для истории манга и аниме. Он повлиял на развитие современной японской манги. Помимо больших глаз Тедзука перенял и многие другие художественные приемы у Уолта Диснея, которые впоследствии переродились в аниме и манга, которое мы можем наблюдать сегодня. Именно эти приемы: смена ракурсов, оптические

⁷⁷ Ищенко Е., Павлов А. Вся правда про японское аниме, которую вы не знали и не решались спросить // Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского (Омск) //Российская национальная библиотека [Электронный ресурс] URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_27564511_63658273.pdf (дата обращения 27.02.2018)

эффекты, крупный план, и создают у зрителя ощущение просмотра кинофильма. Сегодня такой метод называется «кинематографическим».⁷⁸ Помимо Уолта Диснея, на творчество Тедзука повлияли так же Макс Флейшер, и соотечественники Рюити Ёкояма, Суихо Тагава, Нобору Осиро. В манге «Shin Takarajima» Тедзука стал впервые записывать звуки буквами и подчеркивал движения. Главной темой его работ была жизнь, ценность жизни. Он положил начало таким жанрам как фантастика, триллер и фэнтези. Его герои путешествовали из произведения в произведение, часто под другими именами. В начальных школах Японии его работы использовались в качестве учебного материала.⁷⁹

Вероятно, обучение иероглифической письменности помогает детям понимать иллюстрации. Ежедневные практики в прописывании начертаний иероглифов приучают детей относиться к тексту как к картинке и наоборот, они считывают с изображений текст, без его присутствия.

Рассмотрим основные имена представителей японской детской книжной иллюстрации.

Муж и жена Ко Окада и Тиаки Окада внесли большой вклад в иллюстрацию Японии. В этом дуэте Ко Окада брался за не многословный текст, а жена Тиаки Окада вносила свой вклад как автор и как иллюстратор. Тиаки лауреат Международной выставки детской книги в Болонье 2010 года. Ко Окада так же под влиянием жены стал иллюстрировать книги. Первая их совместная книга вышла под издательством «Поляндрия» и называлась

⁷⁸ Иванов Б. Введение в японскую анимацию. 2-е изд. // М.: Фонд развития кинематографии; РОФ «Эйзенштейновский центр исследований кинокультуры», 2001.

⁷⁹ Brenner, Robin E. Understanding Manga and Anime // Greenwood Publishing Group, 2007.

«Кролик и Веснушка». «Скоро-скоро» книга, также переведенная на русский язык и пользуется и сейчас большой популярностью среди детей разных стран. И в первой, и во второй книги главный герой — это зайчик, животные Тиакки очень похожи на человеческих малышей. Ее персонажей можно сравнить с классической европейской иллюстрацией: кроликом Питером Беатрикс Поттер, медвежонком Мориса Сендака из «Little Bear». При этом влияние европейской классики, слившееся с трогательным японским видением. Книжки этого дуэта можно разглядывать без лишнего текста, иллюстрации настолько пропитаны и передают все эмоции и чувства персонажей, а пейзажи каждое легкое изменение природы.⁸⁰

Писатель и иллюстратор Айяно Имаи так же создавала иллюстрации к своим собственным сюжетам, среди ее работ такие как: «Sheep», «Приключения Честера», «Кот в сапогах», «The Town Mouse and the Country Mouse». В основе ее работ лежит традиционная японская живопись, классический рисунок на пересечении с европейской традицией.

Чисато Таширо также автор и иллюстратор своих произведений. Ее первая книга «Голоса леса» была представлена на Всемирной выставке в Японии в 2005 году. «Мышкин дом» была переведена на русский язык и издана в «Энас-книга» в 2014 году. В ее иллюстрациях прочитывается глубокое понимание и вникание автора в сложившуюся систему детской книжной иллюстрации.⁸¹

Без сомнения, вдохновителем для современных иллюстраторов японской книги была Ивасаки Тихиро. Книжным иллюстрациям Ивасаки Тихиро посвящены два мемориальных музея, один в Токио с 1977 года и

⁸⁰ Сайт художников [Электронный ресурс] URL: <http://okada-chiaki.com/> (Дата обращения 02.03.2018)

⁸¹ Васильева Е.; Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена // Вестник культуры и искусств. 2018, № 2.

второй в Азимино с 1997 года. Ивасаки мастерски исполняла акварельные этюды, рисовала множество детей, цветов. Ее вдохновителями были авторы детских сказок Кэндзи Миядзава и Ганс Христиан Андерсен. Влияние на ее творчество производили, казалось бы, совершенно не связанные художники.⁸² Это акварели Мари Лоресин, французской представительницы авангардного движения и экспрессионистическая графика немецкой художницы Кете Кольвиц. Книги Тихиро пользуются и сейчас чрезвычайной популярностью в Японии, ее по праву можно считать легендарной фигурой в истории детской книжной иллюстрации.⁸³

Шинта Хо занимался печатной графикой и создавал иллюстрации и анимацию для газеты «Токио Ничи Ничи». После ухода из газеты продолжил работу над манга и иллюстрацией. Его рисунки наполнены яркими цветами, в каждой работе прочитывается большой опыт автора в области манга. Хо получил множество премий за свой вклад в детскую книжную иллюстрацию, как например за книгу «Разговорчивый омлет» 1959 года был награжден одним из главных призов в области манга «Bungei Shunjei Manga Award». В 1974 году получил премию Ганса Христиана Андерсена в области детской книжной иллюстрации и также был отмечен многими другими наградами в этой области. Среди его работ можно отметить: «Дай мне половинку», «Сиди спокойно, Рокубей», «Полные карманы» и другие.

Также множеством премий за свой вклад в иллюстрацию для детей внесла Каяко Нисимаки. Ее работы имитируют детский рисунок, что создает иной подход, достаточно понятный ребенку. Среди ее работ: «Весна пришла», «Мое прекрасное платье», «Наши любимые вещи».

⁸² Matsumoto T. Chihiro Art Museum collection // Tokyo: Kodansha, 2000.

⁸³ Gale Reference Team. Biography: Iwasaki, Chihiro (Matsumoto) (1918–1974). An article from: Contemporary Authors // Thomson Gale, 2007.

Художник Кадзуо Ивамура является одним из первых создателей серии книг для детей, в которых одни и те же герои фигурируют в последующих книгах. Он был отмечен Японской Национальной премией Книжной иллюстрации в 1983 году, премиями Шанкей в 1986 году и премией Коданша в 1997 году. В 1998 году открыл под своим именем Музей книжной иллюстрации. И в 2014 был награжден Орденом Искусств и литературы правительством Франции.

Такехиде Харада использует в своих работах элементы европейского символизма. За свои заслуги был награжден премией Шанкей в 1989 году, в 1992 году премией ЮНЕСКО за книгу «Святой Франциск». Можно отметить следующие его работы: «Райская бабочка», «Деревянный дом», «Маленькие сказки большого леса».

Иллюстратор Комако Сакаи использует в своих работах опыт рисунка по текстилю, создания кимоно и традицию японского национального костюма. Этот опыт привносит в ее работы некий меланхоличный характер, что прочитывается в технике рисунка акварелью и в выстраивании цветовых сочетаний. В 2013 году Сакаи была отмечена Японской Национальной премией Книжной иллюстрации за свою работу «Моя скакалка и лисята». Среди ее работ популярны среди детей всего мира: «Ночной медвежонок», «Подожди! Подожди!», «Белый кролик и яблоня».

Превосходно удастся сочетать живопись и графику, восточную и европейскую традиции иллюстратору Юра Комине. За свои иллюстрации к книге «День рождения Сакурако» получила в 2005 году Японскую Национальную премию Книжной иллюстрации.

Важное отличие от стран Европы, детям Японии прививают дух коллективизма, когда в Европе важнее личность, индивидуальность. Японские дети с ранних лет привыкают к общности и пониманию что они лишь одни из

многих и все похожи. Именно поэтому на страницах детских книг Японии можно встретить не одного героя, а героем является целый коллектив. Возможно в этом и кроется сплоченность нации, ведь все прививается с детства.

Книги для детей в Японии всегда имеют важное послание, они поучительны. Например, в книге со стихами Хиротака Накагава и оформлением Тинта Хо «Плач» речь идет о том, что плакать это нормально, плачут все и не только от боли и грусти.

Таро Гоми выпустил более 400 книг для детей, его книга «Все какают», вышедшая в 1977 году, приобрела всемирную известность. По задумке автора она не должна учить чему-то важному, а рассказать о естественных вещах, реальной жизни. Помимо этого, Таро Гоми создал серию альбомов для детей, где им предлагается дорисовать историю. Эти книги полюбились детям и имели большой успех. Главный секрет в том, что иллюстратор нашел такой стиль рисования, который максимально близок детям и они без труда и страха продолжали его истории самостоятельно.⁸⁴

Японцы крайне требовательны к гигиене и чистоте. В 1970 году иллюстратор Каяко Нисимаки вместе с писателем Тосико Кандазава издали книжку «Надеть трусы уже умею». Детская иллюстрация в Японии служит важной поучительной составляющей.

Немаловажной темой японских рассказов для детей является тема смерти. Отношение к ней в Японии существенно отличается. Малышей с детства приучают не бояться смерти. Можно предположить, что причина

⁸⁴ Гоми Т. Животные. Истории. Всякие вкусности. Альбомы для развития креативности // М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013.

такого отношения кроется в религиозных убеждениях, ведь главные религии Японии буддизм и синтоизм, проповедают возможность реинкарнации. Возможно причина кроется, так же в катастрофических бедствиях страны природного характера и не только, пережитые катастрофы не могли не сказаться на менталитете и видении мира. О жизни после смерти была издана известная во всем мире история Ёко Сано «Сказка про кота, который жил миллион раз».⁸⁵ Сказка была издана в «Коданся» в 1977 году, она переводилась на многие языки и переиздавалась много раз. Еще одна работа Ёко «Ведь я уже совсем старенькая» раскрывает тему старости, немаловажную тему Японии, к старикам относятся с огромным почтением и прислушиваются к каждому слову, ведь старость в Японии равноценна мудрости. Произведение «Я ем лапшу, а в это время» Ёсифуми Хасэгава автора и иллюстратора в одном лице максимально раскрывает нам всю суть, всю внутреннюю глубину Японской культуры. В этом произведении и отношение к смерти, и умение созерцать и легкое отношение к естественным вещам. Существование всего мира, многих вещей в одном времени и пространстве и понимание, и принятие этого как данного.⁸⁶

Японская детская книга отличается максимальной целостностью в передаче образа и сюжета. И дело не в том, что в основном иллюстратором является сам автор, хоть и это тоже важный фактор. Важность момента, изображение которое говорит и умение с детского возраста созерцать вот самые важные черты японской культуры, качающиеся детской иллюстрации и книги в целом. Именно поэтому иллюстрация выходит на первый план, и она ведет всю книгу весь сюжет и слова не обязательны. Иллюстратор создает мир максимально понятный ребенку, а ребенок с ранних лет умело считывает все

⁸⁵ Сано Ё. Сказка про кота, который жил миллион раз // СПб: Детгиз, 2011.

⁸⁶ Хасэгава Е. Я ем лапшу, а в это время // М.: КомпасГид, 2012.

заложенные послания автора. При этом следует отметить что японская детская иллюстрация настолько обширна по методам исполнения, что достаточно сложно объединить ее в одну цельную традицию. При этом специфика этой традиции крайне любопытна и интересна для изучения.

ГЛАВА 3. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В СИСТЕМЕ ДЕТСКОЙ КНИГИ

В данной главе главной задачей поставлено рассмотреть формирование и принципы образования интерактивных видов книг для детей. Взаимодействие книги и ребенка. Какие методы использовали художники-графики чтобы воздействовать на потребителя. Мы рассмотрим, что повлияло на их развитие и какие из этого вытекли течения. Какое отношение детская среда имеет к книге, какие примеры выхода книги в развивающую среду ребенка известны. Наряду с интерактивной развивающей средой ознакомимся с понятием «книжка-игрушка» и исследуем какое влияние она привнесла в развитие детской книги.

3.1. Формирование понятия «Книжка-игрушка».

Как известно, книжка-игрушка отличается от просто книги расширенной функциональностью, а именно главной задачей книги-игрушки является максимальное взаимодействие с ребенком, в ней присутствует интерактивное начало.

Понятие «Книжка-игрушка» начало формироваться с начала развития книги. В первые рукотворные книги уже были заложены принципы интерактивности, основная функция книги - обучение была заложена изначально. Это были глиняные книги, книги-кодексы, вырубная, книга с вырезками.

Начиная с XVIII века уже были известны различные вариации книг для детского развития, книги с играми, книги-панорамы а также комиксы. Основным принципом этого этапа развития интерактивной книги была работа

с формой, различные вариации прорезаний. Ярким представителем книжки-картинки, книги-панорамы является немецкий представитель детской книжной иллюстрации Лотар Меггендорфер. Меггендорфер одним из первых начал создавать подвижные, прорезные и объемные иллюстрации, отличающиеся детальной проработкой и совершенством мастерства. Его первая прорезная книга «Живые картинки» вышла в свет в 1879 году. На сегодняшний день книги его работы ценятся по всему миру и являются образцовыми.⁸⁷

В XX веке книга-игрушка стала общеизвестным понятием. Мы можем наблюдать значительное влияние Советских художников на развитие «книжки-игрушки» и рассматривать как важный исторический прецедент. В 1920 годы отечественные художники активно занимались развивающими книжками для детей, в которых главной задачей было донести идеи конструктивизма до подрастающего поколения. В книге Эль Лисицкого «Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти постройках», что по праву считается иконой «детского конструктивизма» мы видим следующие слова «Не читайте, берите столбики, бумажки, деревяшки, складывайте, красьте, стройте». В 1920-1930 годы выпускались различные вариации таких книг: книжки-раздвижки, кинокнижки, книжки-затей, книжки-поделки, книжки-игрушки для теневого театра и другие. И не случайно, ведь в стране был период становления отечественной индустрии. Перед художниками и авторами стояла задача рассказать детям о производстве и научить их мастерить хоть и игрушечные, но тоже фабрики, машины и вещи. Одним из ярчайших примеров такой книги-самоделки считается «Самозвери» конца

⁸⁷ Meggendorfer L., Deesing J., Lokvig T. The genius of Lothar Meggendorfer : a movable toy book // New York : Random House, 1985.

1920 годов. Иллюстраторы А. Родченко и В. Степанова предлагали юным читателям составлять и мастерить героев самостоятельно из бытовых вещей.⁸⁸

Над книжкой-самоделкой работало большое количество талантливых художников того времени, среди них можно отметить: Н. Парэн, Я. Перельман, Б. Житков, В.Конашевич, К. Кузнецов, В. Ермолаева, Л. Юдин и другие.

Производственно-промышленную тему раскрыли в своих работах: «Конвейер» автор текста А. Абрамов, художник Лаптев; «Сделай сам конвейер» автор текста А. Абрамов, художник В. Голицин; «Строим двигатели» автор текста М. Панков, художники Л. Попова и Б. Никифороов; «Центр тяжести» автор текста А. Абрамов, художник К. Кузнецов; «Детмашстрой» автор текста И. Коршунов, художник Л. Капустин.

Серии книг с оптическими загадками были проиллюстрированы Л. Гамбургером, Е. Дорфманом, Б. Татарниковым.

Все о бумаге и печати мы видим в работах: «Самоделки», «Вырезай, печатай», «Я печатник» художника К. Кузнецова; «Прыгают, летают» автор текста Е. Синицина, художник М. Синякова; «Трафареты» автора и художника А. Громова.

Также Александр Громов стал автором серии головоломок: «Головоломка. Дом», «Головоломка. Завод» и другие, в которых ребенок сам вырезал, склеивал и придумывал игру.⁸⁹

Художник А. Федулова в 1931 году представила книгу «Игрушки картошки», к которой детям прилагается наглядная инструкция в виде изображений как из картошки и спичек смастерить фигурки.

⁸⁸ Выставка «Самозвери, книжки-самоделки. 1929-1935», 03.09.2012-31.01.2013. Музей петербургского авангарда, Санкт-Петербург.

⁸⁹ Карасик М. «Самозвери» - детский конструктивизм // Декоративное искусство стран СНГ, 2013. № 4(415), с.88-90.

Годы революции художники конструктивисты экспериментировали не только с графикой, но и с формой, содержанием книги, что в результате дало множество шедевров и примеров мастерски выполненных книг для детей. Эти книги дали большой толчок для дальнейшего развития различных книг-игрушек.

В 1940 годы выпускается много книг-фигур с различными вариациями отверстий и вставок, книги-трансформеры. В 1944 году Наталья Ушакова и конструктор Юрий Бугельский при типографии «Детгиз» разработали тип книжки-игрушки, книжки с функцией трансформации в объемные фигуры. Это книги «Елка», «Книжный киоск» и другие. При издательстве «Детский мир» вышли в свет книги-раскладушки и книги-панорамки Лии Майоровой, также с возможностью собирать книжку в 3D форму. В период с 1960 по 1980 годы начинают выпускать книги в виде телефонов, часов, с использованием новых материалов таких как: пластик, металлические пружины и другие. Совершенствуются книги с аппликацией, книги-игры, книги-поделки, книга-театр. Появляются музыкальные книжки. Владимир Фролов представил советским детям множество книг-раскладушек, раскрасок и книг-игрушек. Следует вспомнить про книги-самоделки в виде листов, которые ребенку нужно было самостоятельно собирать в книгу и конечно популярные открытки с иллюстрациями разных художников.⁹⁰

1990 годы распространяется книги-игры, книги-затей, издается множество книг музыкальных, арифметических. Японские книги-комиксы, манги распространяются по миру и пользуются все большей популярностью. В России бум «рисованных историй» пришелся на 2010 год.

Современная книжка-игрушка прошла множество вариативных изменений. XX век привнес в нее не мало изменений. Книга

⁹⁰ Трейер М., Усанова А. Развитие детской книжной иллюстрации в России // ТРУДЫ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ АЛТАЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 2013, с.297-299.

трансформировалась в средовое пространство через игровые действия. Таким образом вытекли новые виды интерактивных книг электронная и книга-среда. Электронная дизайн-форма книги как известно обусловлена непосредственно техническим носителем. Популярность электронных книг для детей можно объяснить анимацией, которая выполняет развлекающую функцию, а в некоторых случаях и функцию сосредоточения внимания. Хорошим примером такой книги служит книга «Про съедобное и тому подобное» издательства «Glowberry Books».

Книга-среда имеет некое концептуальное начало, что позволяет ей трансформироваться в объемно—пространственную среду. Цель книги-среды - это совмещение чтения и игры, включение развивающих принципов, вовлечение ребенка в процесс обучения за счет объектов пространственной среды, организация игрового пространства и т.д. Примерами такой книги могут служить книга-домик, книга-подушка, книга-светильник и другие средовые объекты спроектированные на основе книги и в рамках концепции.

Впервые в России о книгах-игрушках упоминается в нормативных документах только лишь в 1990 году. Согласно ГОСТ 7.60-90 «Издания. Основные виды. Термины и определения» выделяют следующие разновидности книг-игрушек: книжка-гармошка, книжка-вертушка, книжка-затей, книжка-панорама, книжка-поделка, книжка-фигура, книжка-раскраска, книжка-ширмочка, книжка с игровым замыслом. У каждой книжки своя функция, как например у книжки-затеи есть вклеенные детали, при нажатии на которые издается звук; у книжки-ширмочки листы картона могут быть поставлены в виде ширмы и используются в игре как декорации.⁹¹

⁹¹ ГОСТ 7.60—90: Издания. Основные виды. Термины и определения. — Взамен ГОСТ 16447—78. — Утв. 1990. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). Издательский словарь-справочник : [электрон. изд.] / А. Э. Мильчин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ОЛМА-Пресс, 2006.

Помимо перечисленных книг существует еще множество вариаций и вытекающих подвидов: книги с подвижными частями, книги-тоннели, книги с пальчиковыми куклами и другие. У всех этих книг различный функциональный ряд, некоторые нацелены на развитие, некоторые просто на игру. Одни из самых популярных книг, предназначенных для игры являются книги картинки, где читателю нужно найти в изображении какой-либо объект или фигуру человека. Примером таких книг служит известная серия Беатриса Вейона книги про Волли Мартина Хенфорда и книги о семействе Пряткиных. А также некоторые книги Ричарда Скарри.

Книги-тоннели и книги-панорамы выводятся в тираж за счет техники лазерной резки. Эта техника позволяет воспроизвести авторский рисунок для массового производства. В этой технике работает японский художник Юсукэ Оон, его работа сказка о Белоснежке стала победителем на конкурсе «You Fab» в 2012 году. Юсукэ создает в своих работах 3D мир в который погружает зрителя. Российский художник А. Новиков трансформирует в своей работе «Лекала для смекала» плоскостных персонажей в объемных.

К отдельному типу относят мягкие книжки из ткани для самых маленьких и тактильные книги для незрячих детей, книжки-пышки, непромокаемые книги.

Мы можем наблюдать что детская книжка-игрушка формировалась и видоизменялась в рамках развития книги. Во всех случаях она стремилась стать объектом пространственной среды, для решения определенных поставленных задач.

3.2. Детская развивающая среда, ее роль и основные факторы ее формирования.

Формирование детской развивающей среды происходило параллельно и независимо от детской книги. При этом нам известны примеры перехода книжки-игрушки в детскую среду. Такой вид книг определили в отдельный тип – книга-среда. Нужно отметить что любая книга является объектом предметно-пространственной среды, а книга-игрушка благодаря различным вариациям трансформации является полноценным объектом развивающей среды ребенка. И несет в себе большой функциональный ряд, в основе которого лежит развитие ребенка.

Детская развивающая среда - это система предметных объектов, направленных на стимулирование ребенка к творческой, игровой, обучающей и других видов деятельности. Такая среда моделирует его духовное и физическое развитие.⁹² О развивающей образовательной среде публиковал свои труды доктор психологических наук В.А. Ясвин. Согласно им, развивающая образовательная среда способна обеспечивать комплекс возможностей для саморазвития всех субъектов образовательного процесса.⁹³

О становлении, развитии развивающей среды, о влиянии ее на развитие ребенка психологами написано множество трудов. В которых главной задачей они ставят проблему оптимизации жизни детей и при этом рассматривают процессы их развития, воспитания и образования.^{94 95 96}

Советский психолог А.Н. Леонтьев в своих трудах отмечает что отношение ребенка к среде определяет его активность в ней. Психология

⁹² Новоселова С. Методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах // М.: Центр инноваций в педагогике, 1995.

Новоселова С. Развивающая предметная среда // М.: Центр «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца, 2001.

⁹³ Ясвин В. Образовательная среда : от моделирования к проектированию. 2-е изд. // М.: Смысл, 2001.

⁹⁴ Выготский Л. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. // М.: Педагогика, 1983.

⁹⁵ Эльконин Д. Психологические вопросы игры и обучения в дошкольном возрасте // М.: Педагогика, 1957.

⁹⁶ Давыдов В. Проблемы развивающего обучения // М.: Педагогика, 1986.

воспринимает среду как процесс и результат творческого саморазвития личности.⁹⁷

В формирование развивающей среды участвует значимый фактор - возрастные границы. В зависимости от возраста образуется различный подход в организации творческого пространства. Нужно понимать роль объекта среды в жизни ребенка в зависимости от возраста, когда объект является частью развивающей среды и когда он становится уже средством игры.

Игра как средство образовательного и воспитательного процесса необходима и является одним из основных способов познания мира детьми. Дизайнеры внимательно следят за пространственной организацией с целью достижения активной жизнедеятельности ребенка, способствуя тем самым становлению личности.

Вернемся к теме книги и к выходу книги в развивающую среду ребенка. Книжка-игрушка, как уже упоминалась ранее, несомненно может считаться ярким примером интеграции книги в развивающую среду. Разберем еще некоторые яркие примеры взаимодействия книги и объемно-пространственной среды.

Бруно Мунари итальянский художник, дизайнер, мастер конструкторской мысли. В 1945 году он начал экспериментировать с детской книжкой, и вывел ее на новый уровень. Он делал множество объемно-пространственных форм для среды ребенка на основе своих абстрактных мобильных композиций. Создал различные развивающие игры для детей, например, карточки-пазл обучающие. Любая игра, созданная Мунари не только пробуждала мыслительный процесс, но и творческий. Практически каждая книга или набор игровых карточек подразумевает работу с ними, нужно либо составить из иллюстраций свою историю, либо дорисовать. В своих работах он внимательно подходил к психологии ребенка, он отмечал что

⁹⁷ Леонтьев А. Ощущение, восприятие и внимание младшего школьного возраста. Очерки психологии детей // М., 1950

понимание с собеседником настраивается в том случае, когда вы вступаете в мир, который известен ему, тем самым вы используете его воображение и добиваетесь максимального взаимопонимания. Он создал семь книг для своего сына, которые впоследствии были изданы. В работе над книгой он смело экспериментировал с цветной бумагой, различной фактурой бумаги, создавая многослойные и трехмерные книги. Этот принцип развивает у ребенка объемно-пространственное мышление.

Книжка-игрушка французского иллюстратора, дизайнера Мэрион Батэйлл «ABC3D» прекрасный пример выхода изображения в пространственную среду. Мэрион использовал различные прорезные техники, выдвижные элементы, оптические эффекты в своем трехмерном английском алфавите. Дизайнерская задумка отличается целостностью художественного образа.

Сегодня существуют 3D программы, с помощью которых создаются книги для детей и взрослых с объектами, выходящими в пространство. Множество раскрасок, книжек-картинок с этим эффектом появились на рынке детской книги. В случае таких книг есть некие сложности технического характера. В отличие от современной книги с эффектом 3D, книга-панорама прорезная ручной работы с этим же эффектом не требует никаких дополнительных электронных носителей и форму-объект можно потрогать, следовательно обладает такая книга не искусственной эстетической основой. Стоит отметить что книги ручной работы стимулируют ребенка к творческому развитию. Как 3D книга влияет на развитие ребенка пока достаточно не изученный прецедент.

Работа японского дизайнера Юсуке Сузуки «Book Bed» хороший пример развивающего пространства имеющего прямую взаимосвязь с книгой. Главным замыслом автора было за счет повседневного предмета мебели-кровати вызвать у ребенка любовь к чтению, к книге. Кровать в форме книги для двух и более детей. Как дизайн объект многофункционален, этот объект

рассчитан не только для сна, но и для игры и конечно несет в себе функции, развивающие творческий потенциал ребенка.

Очень часто мы можем наблюдать объекты среды ребенка, такие как игрушки, принты на одеялах, подушках, обоях и так далее с любимыми персонажами из книг и мультфильмов. Такая тенденция лежит в основе культуры комикса и манга Японии. Главных персонажей копировали, появлялись серии книг и мультфильмов и множество игрушек, наклеек, журналов, принтов на ткани и так далее. Помимо Японии по такому же принципу производили игрушки и объекты среды Европейские, Американские и Российские компании. Ярким примером может служить The Walt Disney Company, создавшая целый мир для ребенка.

Развивающая среда как правило нацелена на решение множества задач. Эти задачи достигаются посредством игры, игра - это средство общения с ребенком, язык понятный ему.⁹⁸ Проигрывая различные ситуации ребенок сопереживает своим героям, герои «оживают». Ребенок проявляет умственное развитие,⁹⁹ усваивает деятельность взрослых.¹⁰⁰

⁹⁸ Лисина М. Формирование личности ребёнка в общении // СПб.: Питер, 2009.

⁹⁹ Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка // М.: Педагогика-Пресс, 1994.

¹⁰⁰ Эльконин Д. Психологические вопросы игры и обучения в дошкольном возрасте // М.: Педагогика, 1957.

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА «КОМПЛЕКСА ПЕЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ИГРОВОЙ СРЕДЫ НА ОСНОВЕ СБОРНИКА «СКАЗКИ ВЕЧЕРНЕГО СВЕТА, ВЕТРА И ДОЖДЯ»

В настоящей главе речь идет непосредственно о самом проекте, о его разработке. В этой главе раскрыты принципы работы с материалом/контентом, составления концепции на основе этой работы. Описываются принципы, по которым строилась разработка комплекса печатных изданий и объектов развивающей среды.

4.1. Предпроектное исследование. Изучение сюжета сборника сказок, Составление концепции.

Первоначальные принципы систематизации материала строились исходя из полученного опыта. Основные этапы проектирования поделились на следующие:

- Предпроектное исследование. Конструирование концепта. На данном этапе важно заложить всю структуру работы. Он включает в себя работу с текстом, анализ возрастной категории целевой аудитории, поиск эффективного концептуального решения.
- Формирование принципов дизайн-графического оформления. Семиотическое моделирование. На этом этапе важно разработать авторскую иллюстрацию и заложить ее в некую систему, чтобы ограничить «разбросанность» стиля. На данном этапе происходит работа с образом, с его запечатлением.
- Проектирование. Дискурсивное моделирование. Основные задачи, заложенные этапами выше решаются непосредственно на этом практическом этапе. Производится верстка, работа с

изображением и текстом в соответствующих программах, подготовка к печати, к лазерной резке. Для печатного издания производится выбор формата, модульной сетки, цветового решения и ряд типографических моментов, таких как подбор шрифта, кегля, интерлиньяжа, гибридные нарративы и другие. Одновременно для объектов пространственной среды подбирается ряд базовых решений, подбирается цвет, размер, способ производства и материал.

- Апробационный. Коммуникативная часть. На данном этапе важна оценка целевой аудитории, поэтому этап включает в себя непосредственно работу с целевой аудиторией. Представление готового проекта адресату. По результатам работы производится реконструкция проекта.

На этапе предпроектного исследования была проведена работа с данным материалом – текстом. Материал представляет собой сборник из восьми сказок «Сказки весеннего дождя, ветра и ночного света». Авторы: Морилова Екатерина и Морозов Никита. Для удобства работы с материалом был проведен анализ всего сборника и каждой сказки отдельно, в процессе которого выявилась вертикальная форма сценария сборника. Вертикальная форма подразумевает, что каждый новый сюжет, каждая новая сказка не связана с предыдущей. В данном случае связь осуществляется за счет двух героев повествователей – мамы и сына, которые есть в каждой сказке. В основе идеи сборника лежит хронологическая система, заложенная автором. Если первая сказка для детей четырех - пяти лет, то последняя уже для ребенка 10 - 11 лет.

Весь информационный ряд был сведен в таблицы, для удобства использования.

Конструирование концепта производилось основываясь на методологию Г. Н. Лолы.¹⁰¹

Дизайн-продукт: Алгоритм дизайн –взаимодействия, на примере которого будет созданы: печатное издание «Сказка о сказке» и объект развивающей среды по мотивам «Сказке о сказке», печатное издание «Сказка о ёжике» и объект развивающей среды по мотивам «Сказка о ёжике».

Цели:

- Создать алгоритм дизайн – взаимодействия с ребенком на основе представленного сборника сказок.
- Сказка на ночь. Для создания у ребенка впечатления участия в процессе создания сказки. «Я-Автор (Волшебник)»
- Объект развивающей среды. Для создания у ребенка впечатления присутствия сказки. «Я-Герой. (Персонаж)»

Комплекс истекающий друг из друга и дополняющий, при этом каждый дизайнерский объект – это равноценная целостная единица.

Целевые аудитории:

- Дети 5-10 лет,
- родители,
- ценители авторской графики, иллюстрации, оригинальных печатных изданий и объектов.

Компетенции:

- Своеобразный стиль текста с авторской задумкой «Реальность в сказке». В сказках выступают прямые речи самих авторов текста.
- Зеркальный подход к проектированию объектов «Сказка в жизни». Выход сказки в реальный мир.

¹⁰¹ Лола Г. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования // СПб: ИПК Береста, 2017.

«Портрет Другого»: Юный путешественник в мирах фантазийных, искатель, фантазер. Ему нужны новые эмоции, открытия, впечатления. «Экспериментатор».

«Дизайн-продукт есть нечто большее, нежели «предмет потребления», поскольку мотивация Другого состоит не столько в том, чтобы купить и использовать, сколько в стремлении быть вовлеченным в определенное состояние и в определенную среду. Обращаясь к дизайн-продукту, Другой осознанно или неосознанно желает, чтобы этот продукт стал частью его жизни, источником интеллектуального и эмоционального опыта...»¹⁰²

Намерение: Создать другой мир (волшебный) для детей на основе авторской графики. С возможностью для ребенка участвовать и видоизменять созданный мир.

Концепт: Книга как портал в сказочные миры. Основная идея, которой, создание образа сказки в реальном мире.

Таким образом данный проект включает в себя комплекс книга + объект, направленный на достижение определенного заложенного впечатления, поставленных целей и задач.

Отметим что проект предлагает решение одной из важных проблем «книги-игрушки». Известно, что данную проблему различными путями на протяжении долгого времени пытаются решить дизайнеры и художники детской книги. Задача тут следующая, либо доминирует игра, либо игра является лишь дополнением к тексту. В случае, когда доминирует игра, страдает классическое понимание книги. В другом случае, ровно наоборот. Существует множество мнений по этому вопросу, в основном художники детской книги придерживаются мнения, что игра должна быть отдельно, а книга отдельно. Как правило мнения разделяются. В работе над данным проектом было принято разделить книгу и объект/игру, оставить при каждой

¹⁰² Лола Г. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования // СПб: ИПК Береста, 2017.

единице свой полноценный функциональный ряд, без ущерба друг другу. При этом связать их при помощи единого образа.

4.2. Формирование принципов дизайн-графического оформления сказок и разработка методики для дизайн-объектов развивающей среды.

На стадии семиотического моделирования формируются основные принципы графического оформления, закладываются основная система-сетка по которой строится весь процесс работы над проектом. При этом эта система остается гибкой и с легкостью может видоизменяться. Работа с образом на данном этапе подразумевает моделирование «вокруг и около» образа.¹⁰³

В процессе работы с семиотической моделью было произведено несколько этапов. На этапе формирования семиотической ситуации были выполнены следующие действия: введение концепта и стягивание семиотических ресурсов, выстраивание коннотативных рядов, выделение ключевых коннотаций. Отметим выделенные ключевые коннотации среди прописанных образных и абстрактных рядов: судно, маг, рой, жезл, воздух, подземелье, след, внедрение, перенос, смысл, воля, наука.

На этапе формирования семиотической модели было произведено извлечение метафоры: Дом

Определение темы: Млечность.

Составление базового нарратива: Система связанных между собой книги и объекта, книги и игры. Послание, которое несет в себе этот комплекс: смысл домашнего тепла. Печатное издание, объекты настолько близкие и родные, как дом, от них исходит привычное знакомое нам тепло. Ребенок не боится новых объектов, напротив они ему становятся неким талисманом, любимой

¹⁰³ Там-же

игрушкой, при этом он чувствует свое участие в создании и продолжении жизни этих вещей. Ребенок чувствует взаимосвязь сказки и жизни, прочитывает заложенные коды. Бумага молочного цвета с вкраплениями, иллюстрации первой книги и объекта теплых коричневых цветов, спокойный цвет располагает при знакомстве с продуктом. Акцент тут на спокойный домашний отдых, сказка перед сном. Второй набор яркий привлекающий внимание, акцентирован на активную развивающую игру. Формат стандартный, не отвлекающий от чтения. Взаимосвязи между наборами устанавливаются за счет одной системы, верстки, схожих иллюстраций, акциденции. Первая книга и объект вводные, читатель не выходит из своей зоны комфорта, он «дома». Второй набор выводит читателя в новый мир, при этом происходит олицетворение, и теплота родного дома переносится на сказку за счет авторской графики. Читатель не хочет расставаться с полюбившимися героями и тут они проникают в его мир в виде объектов и игр. Образ первой сказки возникает в виде светильника-ночника, образ второй в виде игры-пазл.

4.3. Проектирование печатного издания и детской развивающей среды.

На этапе дискурсивного моделирования было произведено следующие процедуры: картографирование дискурса и оформление дискурсивной модели. В процессе картографирования дискурса были введены направляющие коды, среди которых можно выделить: Трепет, прозрачность, высота, восток, пелена, косы.

Результатом оформления дискурсивной модели служит составленный мета-нарратив: Книжки и объекты теплые, домашние их связывает тепло дома. При этом каждая равноценная единица. Образ иногда путает нашего читателя, пути сплетаются в косы, но только для того чтобы он научился решать

сложные задачи, чтобы пробудить его интерес. Книга сама полноценный организм, которой остаются ее основные функции. Они легко воспринимаются читателем возраста 5-10 лет, для этого были подобраны соответствующий формат издания 70 x 100/16 согласно ГОСТ стандартам для детской литературы, модульная сетка, гарнитура - Segoe UI, размер шрифта - 14 pt, интерлиньяж – 20 pt. Объект-светильник имеет связь за счет графического языка с первой сказкой и поддерживает главную идею сказки. Он создает некий театр теней, объект перед сном, как и сказка на ночь располагает к спокойному созерцанию, не к активным действиям. Игра-пазл же напротив, располагает к активному мыслительному процессу, что так же поддерживает идею второй сказки. Для объектов используется в качестве материала картон, техника струйная печать и лазерная резка.

Книга как портал в сказочные миры. В процессе рассуждений возник транс-фрейминг: Маяк.

Важным этапом работы над проектом было представление проекта целевой аудитории. Презентация состоялась 18 апреля 2018 года в детском саду №35 при поддержке и содействии библиотеки «Книга во времени». В результате данного мероприятия удалось установить важные и второстепенные моменты, провести реконструкцию концепта с целью достижения максимально точного результата.

Важно отметить, что в результате исследования адресат получил и распознал закодированные смыслы и послания. Реакция последовала сразу, представленные объекты и книги побуждают к рассуждению, творчеству ребенка. Адресат анализирует и активно взаимодействует с представленной средой. Комфортно чувствует себя с новыми объектами и сказками. Легко воспринимает книги и объекты как комплексный продукт, отдельно используя функциональный ряд каждого.

После данного мероприятия был проведен опрос, на основе которого были внесены в проект некие изменения и дополнения.

Данная работа посвящена изучению проблематики становления и развития системы детской книги с выходом в развивающую среду на протяжении XX века и по наше время. На основе исследования мы можем создать и предложить свою систему взаимодействия с ребенком, в которой целесообразным было решение, что книга «живет» отдельно, игрушка-объект отдельно. У книги остается ее основная функция, у игры – своя. Но при этом они связаны одной концептуальной моделью и могут быть полноценным комплексом.

В проекте использованы следующие принципы формообразования: пространственность – организация пространства игровой среды ребенка и средового пространства книги; многофункциональность – соединение нескольких функций, игра, творчество, чтение и другие; художественность – исполнение авторской графики; вариативность – возможность различного использования объектов, придумывания новых заданий, что подразумевает развитие нелинейного мышления; динамичность – игра в основе.

Данный проект подразумевает стимулирование ребенка на творческую деятельность, развитие фантазии. В нем есть недосказанность, которую дополняет ребенок, он придумывает свой мир, ведь для детей так важно участвовать и создавать самим.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Детская книжная иллюстрация и процесс ее становления, крайне важный и любопытный прецедент для рассмотрения. Помимо этого, историческая база становится платформой для разработки новых проектов ориентированных на детскую аудиторию. XX век привнес множество значимых изменений в детскую книгу. Интересно рассматривать процессы ее модификации, которые зависели от различных факторов, таких как время, события, место и другие. В процессе исследования было обнаружено множество попыток, предпринятых художниками, внести в книгу свое творческое видение и часто выйти за рамки книжной графики различными способами. Так появлялись на свет авторские книги художников, книжки-игрушки и объекты. Многие из них происходили интуитивно, художники просто высказывались посредством книги, и это выглядело достаточно гармонично. Как правило, какой-то четкой системы не существовало, каждый преследовал определенные поставленные цели и задачи. Важно отметить, что в основу своих трудов иллюстратор детской книги закладывает взаимодействие с ребенком, он пытается найти язык, подход к ребенку, посредством графики и иллюстрации.

В результате исследования были рассмотрены графические принципы оформления детских книг, основные направления развития интерактивных книг XX века. Был проведен сбор и систематизация информации по данному направлению. Важно подчеркнуть, что только внимательное изучения детской иллюстрации может способствовать получению наиболее точных ответов для реализации дизайн проектов в данной области.

Были выделены основные школы детской иллюстрации XX века, основные имена, принципы и стилистические направления. Рассмотрены примеры и принципы преобразования книги в пространственную среду.

Каждая глава теоретической части включает в себя исследование, перечисленных моментов, выстроенных в хронологическом порядке.

Изучение детской книжной иллюстрации методом выявления, описания и интерпретации рядов аналогов различных авторов, позволяет сделать некоторые выводы касательно художественных средств и методов реализации основных школ детской книжной иллюстрации. Данные методы были изучены и некоторые принципы легли в основу проекта.

На базе изученного материала была разработана система дизайн - взаимодействия по которой строилась работа над проектом. Была разработана авторская графика, специфика которой является возможность ее трансформации в средовые объекты с внесением различных информационных посланий. Также были разработаны презентационные, рекламные материалы.

В процессе работы было проведено ряд теоретических и практических мероприятий. Это презентация проекта целевой аудитории в детском саду №35 при поддержке и содействии библиотеки «Книга во времени» 18.04.2018. Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Октябрь. Авангард. Дизайн.» 27.10.2017.

По теме диссертации были опубликованы следующие работы:

Васильева Е.; Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена / Вестник культуры и искусств. 2018. – № 2 (ВАК, РИНЦ).

Ли М. Феномен "детского конструктивизма" и советская книжная графика 1920-х годов // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, 2018, № 3 (РИНЦ).

Проект демонстрирует возможность разработки единой системы для книги и развивающей среды, не нарушая целостность функций каждой единицы.

Практическая значимость работы сводится к важности дальнейшего развития детской книги в рамках важнейшего аспекта – развития ребенка. В данном ключе имеет смысл и дальнейших разработок и дизайн проектов. Отрасли детской книги важно ставить перед собой сложные, многоструктурные задачи, которые решаются в том числе и посредством дизайна.

Дальнейшее изучение темы возможно, на наш взгляд, со стороны более детального исследования проблемы, связанной с трансформацией книжных образов в развивающую среду ребенка. Тут книжный график сталкивается с рядом важных задач, решением которых может быть в первую очередь внимательное изучение исторически сложившихся принципов и тщательно проработанная концептуальная модель.

Цели теоретической и практической части исследования были достигнуты:

- Выделены основные школы детской иллюстрации XX века, определить основные имена, принципы и стилистические направления;
- Рассмотрены примеры и принципы преобразования книги в пространственную среду;
- Разработан алгоритм, система дизайн – взаимодействия с ребенком;
- Разработана опираясь на изученный материал авторская графика, которая существует как в среде книги, так и в окружающей среде в виде объектов, игр.;

Поставленные задачи теоретической и практической части выполнены:

- Изучен облик книжной графики в пространстве книги и основные имена представителей;

- Проведен анализ изученного материала, структурирован на его базе материал имеющийся для работы в графическую систему и разработан концепт;
- Разработано печатное издание;
- Объекты развивающей среды сконструированы;
- Разработаны дополнительные материалы, презентационные, рекламные, в том числе анимационный ролик;
- Проведена презентация проекта целевой аудитории.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

Нормативно-правовые акты:

1. ГОСТ 7.60—90: Издания. Основные виды. Термины и определения. — Взамен ГОСТ 16447—78. — Утв. 1990. — (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу). Издательский словарь-справочник : [электрон. изд.] / А. Э. Мильчин. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ОЛМА-Пресс, 2006.

Литература на русском языке:

2. Адамов Е. Ритмическая структура книги // М.: Книга, 1974. – 96 с.
3. Арватов Б. Искусство и производство // М.: Государственное издательство, 1923. - 32 с.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие // М.: Прогресс, 1974. – 384 с.
5. Аронов В. Дизайн в культуре XX века, 1945-1990 // М.: Д. Аронов, 2013. - 408 с.
6. Аронов В. Советский дизайн в зеркале истории // Дизайн и быт 20-х годов. техническая эстетика, 1991, № 5, с.26.
7. Аронов В. Размышление о дизайне // Дизайн-ревю, 2007, № 1-4, с.18-19.
8. Аронов В. Советский дизайн в зеркале истории // Техническая эстетика, 1991, № 3, с.1.
9. Аронов В. Современный графический дизайн // Диалог искусств, 2009, № 1, с.22.
10. Аронов В. Дизайн в культуре XX века, 1945-1990 // Архитектура. Строительство. Дизайн, 2014, № 3, с.95-99.
11. Баренбаум И. История книги // М.: Книга, 1984. – 248 с.

12. Блинов В. Русская детская книжка-картинка 1900-1941 // М.: Искусство XXI век, 2009. – 224 с.
13. Бенуа А. Русская школа живописи // М.: Арт-родник, 1997. – 336 с.
14. Бобриков А. Другая история русского искусства // М.: Книга, 2012. – 744 с.
15. Брингхёрст Р. Основы стиля в типографике // М.: Аронов Д., 2006. — 100 с.
16. Булатов Э., Васильев О. О наших книжных иллюстрациях // Вологда: Сборник избранных материалов, опубликованных в журнале «Пастор» 1992 - 2002, 2009. - 170 с.
17. Валуенко Б. Наборный титул и рубрики книги // Киев: Техніка, 1967. – 127 с.
18. Васильева Е. Фигура Возвышенного и кризис идеологии Нового времени // Теория моды: тело, одежда, культура, 2018, № 47, с.10 - 29.
19. Васильева Е. Система традиционного и принцип моды // Теория моды: тело, одежда, культура, 2017, № 43, с.1-18
20. Васильева Е. Фотография и система изобразительной перспективы // Визуальная коммуникация в социокультурной динамике сборник статей II Международной научной конференции, 2016, с.182-185.
21. Васильева Е. Город и пикториальная фотография // Васильева Е. Город и тень. Образ города в художественной фотографии XIX — начала XX веков. Саарбрюкен: LAP, 2013, с.120-130.
22. Васильева Е. Идея знака и принцип обмена в поле фотографии и системе языка // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, Серия 15, №1, с.4–33.
23. Васильева Е. Дюсельдорфская школа фотографии: социальное и мифологическое // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета, 2016, Серия 15, №3, с.26–37.

24. Васильева Е. Эжен Атже и наследие фотографической школы XIX века. Город и Тень. Образ города в художественной фотографии XIX—XX веков // Saarbrücken: Lambert Academic Publishing, 2013, с.131-143.
25. Васильева Е. Фотография и внелогическая форма. Таксономическая модель и фигура Другого // Неприкосновенный запас, 2017, № 1, с.221
26. Васильева Е. Идеальное и утилитарное в системе интернационального стиля: предмет и объект в концепции дизайна XX века. // Международный журнал исследований культуры, № 4 (25), 2016, с.72-80.
27. Васильева Е.; Ли М. Иллюстрация детских книг в современной Японии: базовые принципы и основные имена // Вестник культуры и искусств, 2018, № 2 (ВАК, РИНЦ).
28. Ващук О. Развитие японского графического дизайна в 1950-е — 1990-е годы // М.: Искусствознание, 2011, № 1-2, с.520-547.
29. Венгер Л. Большая энциклопедия. Игра и развитие личности дошкольника // М.: Педагогика, 1986. — 224 с.
30. Воронова Б. Японская гравюра. Каталог в 2 т. // М.: Гос. музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, 2009. Т. 1 - 480 с. Т. 2 - 592 с.
31. Выготский Л. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 3. // М.: Педагогика, 1983. — 68 с.
32. Выготский Л. Мышление и речь. Психологические исследования // М.: Национальное образование, 2016. — 368 с.
33. Ган А. Конструктивизм // Т.: Тверское издательство, 1922. - 70 с.
34. Ганкина Э. Художники в современной детской книге: Очерки // М.: Сов. художник, 1977. - 216 с.
35. Герчук Ю. История графики и искусства книги // М.: Аспект Пресс, 2000. — 320 с.
36. Гессен Л. Оформление книги // Л.: Прибой, 1928. — 328 с.

37. Гессен Л. Архитектура книги // М.-Л.: Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 442 с.
38. Глинтерник Э. Понятие «Графические искусства» в печатном деле и становление терминологической системы дизайн-графики // статья в сборнике трудов конференции, 2015, с.186-191.
39. Глинтерник Э. Шрифты и орнаменты в акцидентной продукции эпохи модерна // статья в сборнике трудов конференции, 2015, с.74-81.
40. Глоцер В. Художники детской книги о себе и своем искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления // М.: книга, 1987. — 320с.
41. Голлербах Э. История гравюры и литографии в России // М.; Пг., 1923. – 217 с.
42. Горячева Т. Супрематизм и конструктивизм. К истории полемики // Вопросы искусствознания, 2003, № 2.
43. Грашин А. Дизайн детской развивающей среды // М.: Архитектура-С, 2008. – 296 с.
44. Гильо Г. Константинов Д. Оформление советской книги // М.-Л.: Гизлегпром, 1939. – 576 с.
45. Гончаров А. Художник и книга // М.: Знание, 1964. — 50 с.
46. Гусарова А. Мир искусства // Л.: Художник РСФСР, 1972. – 102 с.
47. Давыдов В. Проблемы развивающего обучения // М.: Педагогика, 1986. – 240 с.
48. Давыдов В. Теория развивающего обучения // М.: Интор, 1996. – 544 с.
49. Дмитриева Н. Изображение и слово // М.: Искусство, 1962. — 317 с.
50. Добужинский М. Живопись. Графика. Театр: альбом репрод. // М.: Изобразительное искусство, 1982. – 204 с.
51. Дульский, П., Мексин, Я. Иллюстрация в детской книге. // Казань: Издание авторов, 1925. – 149 с.
52. Дульский П., Мексин Я. Казань: Издание авторов, 1925. – 149 с.

53. Завьялова А. Александр Бенуа и Константин Сомов. Художники среди книг. М.: Театралис, 2012. – 207 с.
54. Иконников А. Архитектура Москвы. XX век // М.: Московский рабочий, 1984. – 222 с.
55. Иттен И. Искусство цвета // М.: Д. Аронов, 2018. - 96 с.
56. Иттен И. Искусство формы // М.: Д. Аронов, 2011. – 138 с.
57. Калитина Н. Графика как вид искусства // Искусство и зритель, 1961, с.47-81.
58. Калитина Н. Книговедение. Энциклопедический словарь // М.: Советская энциклопедия, 1982. – 664 с.
59. Кандинский В. Точка и линия на плоскости // Литагент «Аттикус», 2015
60. Карасик М. «Самозвери» - детский конструктивизм // Декоративное искусство стран СНГ, 2013, №4(415), с.88-90.
61. Келейников И. Дизайн книги: от слов к делу // М.: Рип-Холдинг, 2012. – 304 с.
62. Киселёв М. Мария Якунчикова // М.: Изобразительное искусство, 2005. – 192 с.
63. Конашевич В. О себе и своем деле // М.: Детская литература, 1968. с.244-248.
64. Короткина Л. Константин Андреевич Сомов // СПб.: Золотой век, 2004. – 262 с.
65. Кофтунов Е. Что такое эстамп // Л.: Художник РСФСР, 1963. 96 с.
66. Краусс Р. Дискурсивные пространства фотографии // Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: «Художественный журнал», 2003, с.135–151.
67. Кудрявцева Л. Собеседники поэзии и сказки. Об искусстве художников детской книги // М.: Московские учебники, 2008. - 288 с.
68. Кузьминский К. Русская реалистическая иллюстрация XVIII и XIX веков // М.: Изогиз, 1937. - 216 с.

69. Никонов В. Статьи о конструктивистах // Ульяновск: Стрежень «Перевал», 1928. — 102 с.
70. Лансере Е. Дневники. Кн.3. Художник и государство // М.: Искусство-XXI век, 2009. — 800 с.
71. Лагутин К. Архитектурный образ советских общественных зданий. Клубы и театры // М.: Искусство, 1953. - 229 с.
72. Лапшина Н. Мир искусства. Очерки истории и художественной практики // М.: Искусство, 1977. — 341 с.
73. Лебедев В. «О рисунках для детей». / «Художники детской книги о себе и своём искусстве: статьи, рассказы, заметки, выступления» // М.: «Книга», 1987. - 132 с.
74. Леонтьев А. Ощущение, восприятие и внимание младшего школьного возраста. Очерки психологии детей (мл. шк. возраст) // М., 1950.
75. Леонтьев А. Психологическое развитие ребёнка в дошкольном возрасте // Вопросы психологии ребёнка дошкольного возраста // М.-Л., 1948.
76. Леонтьев А. Психологические основы развития ребенка // М.: Смысл, 2009. — 423 с.
77. Леонтьев А. Умственное развитие ребёнка // М.: Правда, 1950. — 32 с.
78. Леонтьев А. Психологические основы дошкольной игры // Статья кафедры дошкольной педагогики и психологии ТГУ, № 3, 1996. - 61 с.
79. Ли М. Феномен "детского конструктивизма" и советская книжная графика 1920-х годов // Вестник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств, 2018, № 3 (РИНЦ).
80. Линдси Д. Все о цвете // СПб: Книжный клуб 36.6 , 2011. — 432 с.
81. Лисина М. Формирование личности ребёнка в общении // СПб.: «Питер», 2009. — 320 с.
82. Лола Г. Дизайн: Опыт метафизической транскрипции // Издательство Московского университета, 1998. — 259 с.
83. Лола Г. Дизайн-код: Культура креатива // СПб: Элмор, 2011. — 140 с.

84. Лола Г. Дизайн-код: методология семиотического дискурсивного моделирования // СПб: ИПК Береста, 2017. – 264 с.
85. Ляхов З. Снова проблема единства книжного организма // Искусство книги 65/66, №6, 1967. – 14 с.
86. Мажуга А. Литография Учеб. Пособие // Санкт-Петербург: «Образование», 1992 (1993). - 95 с.
87. Маковский С. Портреты современников // М.: XXI век-Согласие, 2000. – 424 с.
88. Мильчин А. Иллюстрация // Издательский словарь-справочник : [электрон. изд.] . — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ОЛМА-Пресс, 2006.
89. Молок Ю. Владимир Михайлович Конашевич // Л.: Художник РСФСР, 1969. – 336 с.
90. Молок Ю. Художники детской книги о себе и своем деле // М.: Книга, 1987. 305 с.
91. Новоселова С. Методические рекомендации по проектированию вариативных дизайн-проектов развивающей предметной среды в детских садах. // М.: Центр инноваций в педагогике, 1995. — 64 с.
92. Новоселова С. «Развивающая предметная среда» // М.: Центр «Дошкольное детство» им. А.В.Запорожца, 2001. – 64 с.
93. Петров В. Мир искусства. История русского искусства // М.: Советский художник, 1968. Т. 10. С. 341-485.
94. Пиаже Ж. Речь и мышление ребёнка // М.: Педагогика-Пресс, 1994. – 526 с.
95. Попова Д. Использование новых материалов в дизайн-проектировании детской книжки-игрушки // Вестник Оренбургского государственного университета, 2011, № 9(128), с.96-105.
96. Попова Д. Проектные задачи в дизайне детской книжки-игрушки // Архитектон : известия вузов, 2012, №3(39).

97. Попова Д. Книга для детей дошкольного возраста // Дизайн в пространстве национальной культуры : инновации и традиции, 2011, с.160-167.
98. Попова Д. Детская книга – средство развития дошкольников // Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры, 2012, с.553-557.
99. Попова Д. Проектирование детской книжки-игрушки в контексте развивающей среды // Игра и игрушки в истории и культуре, развитии и образовании, 2012, с. 36-40.
100. Прохоров А. Иллюстрация. Большая советская энциклопедия // М. : Советская энциклопедия, 1969—1978, изд. №3.
101. Рид Г. Конструктивизм: истоки и развитие искусства детерминированных отношений / Краткая история современной живописи // М.: Ad Marginem Пресс, 2017, с. 202 — 235.
102. Рихард фон Зиховски, Герман Тиман. Книгопечатание как искусство. Типографы и издатели XVIII—XX веков о секретах своего ремесла // М.: Книга, 1984.
103. Савостеева Ю. Школа Утагава и ее место и ее место в истории японского искусства // Россия и АТР, 2009, № 2, с. 165-167.
104. Сарабьянов Д. Русская живопись конца 1900 – начала 1910-х годов. Очерки // М.: Искусство, 1971. – 140 с.
105. Сарабьянов Д. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования // М.: Советский художник, 1980. – 262 с.
106. Сарабьянов Д. История русского искусства конца XIX – начала XX века. Монография // СПб.: Галарт, 2001. — 304 с.
107. Сарабьянов Д. Русская живопись. Пробуждение памяти: сб. ст. // М.: Искусствознание, 1998. – 432 с.
108. Сарабьянов Д. Россия и Запад: историко-художественные связи XVIII – начала XX века // М. Искусство – XXI век, 2003. – 296 с.

109. Севастьянов А. Шедевры европейской иллюстрации // М.: Терра, 1997. - 424 с.
110. Сидорина Е. Конструктивизм без берегов. Исследования и этюды о русском авангарде // М.: Прогресс-Традиция, 2012. — 656 с.
111. Сидорина Е. Русский конструктивизм: Идеи, истоки, практика // М.: Б. и., 1995. — 240 с.
112. Сидоров А. Русская графика за годы революции. 1917-1922 // М.: Дом Печати, 1923. – 113 с.
113. Сидоров А. Искусство книги // М.: Дом печати, 1922. — 102 с.
114. Сидоров А. История оформления русской книги // М.-Л.: Гизлегпром, 1946. – 384 с.
115. Сидоров А. Русская графика начала XX века. Очерки по истории и теории // М. Искусство, 1969. – 249 с.
116. Сидоров А. Художник детской книги о себе // М.: Книга, 1987. - 320 с.
117. Соболев Ю. Смотр советской книжной графики. Б кн.: Искусство книги 1956-1957 // М.: Искусство, 1961, 7-25 с.
118. Соколова Н. Мир искусства // М.; Л.: Из-во изобразительных искусств, 1934. – 220 с.
119. Сомов К. Письма. Дневники. Суждения современников // М.: Искусство, 1979. – 623 с.
120. Степанова Т. Проблеме организации пространства в искусстве Дальнего Востока на примере японской гравюры укие-э XVIII-XIX веков. // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2008, № 74-1, с.466-470.
121. Стернин Г. Художественная жизнь России на рубеже XIX – XX вв. // М.: Галарт, 1970. – 293 с.
122. Стернин Г., Борисова Е. Русский модерн // М. Галарт, 1990. – 360 с.
123. Стернин Г., Алешина Л. Образы и люди Серебряного века // М.: Галарт, 2002. - 272 с.

124. Стернин Г. От модерна до авангарда // М.: Галарт, 1995. – 184 с.
125. Стернин Г. Художественная жизнь России 30-40-х годов XIX века // М.: Галарт, 2005. – 240 с.
126. Стернин Г. Два века. Очерки русской художественной культуры // М.: Галарт, 2007. – 384 с.
127. Струкова А. Влияние искусства Китая и Японии на советскую книжную графику 1920-1930-х годов // Проблемы истории, филологии, культуры, 2015, № 3 (49), с.452-464.
128. Толстой А. Художники русской эмиграции // М. Искусство, 2005. – 382 с.
129. Туйсина Д. Игра в детской книге. Инновационные технологии в гуманитарных науках: труды международной конференции // Ульяновск: УлГУ, 2009. – с. 204.
130. Туйсина Д. Современные тенденции в книжной индустрии // Интеграция науки и образования как условие повышения качества подготовки специалистов, 2008, с.175-179.
131. Туйсина Д. Пример формообразования книги // Вестник Оренбургского государственного университета, 2009, № 2, с.141-142.
132. Туйсина Д. Типология детской книги // Многопрофильный университет как региональный центр образования и науки, 2009, с.108-114.
133. Туйсина Д. Роль игровых технологий в развитии детской книги как полиграфического издания // Интеграция науки и практики в профессиональном развитии, 2010, с.235-239.
134. Туйсина Д. Игровые средства в детской книжке-игрушке // Диалог этнокультурных миров в Европейском историческом процессе, 2010, с.188-192.
135. Туйсина Д. Тактильные ощущения в детских книжках-игрушках // Научно-технический прогресс: техника, технологии, 2010, с. 409-411.

136. Трейер М., Усанова А. Развитие детской книжной иллюстрации в России // Труды молодых ученых Алтайского Государственного университета, 2013, №10, с.297-299.
137. Фёдоров-Давыдов А. Русский пейзаж XVIII – начала XX века // М. Искусство, 1953. – 304 с.
138. Фёдоров-Давыдов А. Русское искусство промышленного капитализма // М.: Искусство, 1929, с.13-14.
139. Филл Ш., Филл П. История дизайна Шедевры. Живопись, фотография, архитектура, дизайн // М.: КоЛибри, 2014. – 512 с.
140. Фостер Х, Краусс Р, Буа И., Бухло Б, Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм // М.: Ad Marginem, 2015. – 816 с.
141. Хазанова В. Советская архитектура первых лет Октября 1917 – 1925 гг. // М.: Наука, 1970 - 216 с.
142. Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда: Книга 1: Проблемы формообразования. Мастера и течения // М.: Стройиздат, 1996. — 709 с.
143. Хан-Магомедов С. Конструктивизм — концепция формообразования // М.: Стройиздат, 2003. — 576 с.
144. Художественное сотворчество. Анализ и интерпретация произведения искусства // СПб.: Лань; Планета музыки, 2018. – 720 с.
145. Цветаева М. Собрание сочинений в 7 томах. Том 5. Автобиографическая проза, статьи, эссе, переводы // М.: Эллис Лак, 1994. – 324 с.
146. Чегодаев А. Пути развития русской советской книжной графики // М.: Искусство, 1955. – 434 с.
147. Чегодаев А. Русская графика. Рисунок. Эстамп. Книга. 1928-1940 // М., 1971. – 280 с.
148. Чегодаева М. Искусство, которое было. Пути русской книжной графики. 1936-1980 // М.: Галарт, 2014. - 368 с.

149. Чихольд Я. Облик книги: избранные статьи о книжном оформлении // М.: Книга, 1980. – 243 с.
150. Чихольд Я. Облик книги: избранные статьи о книжном оформлении // М.: ИЗДАЛ, 2008. – 242 с.
151. Чугунов Г. Мстислав Валерьянович Добужинский // Л.: Художник РСФСР, 1988. – 112 с.
152. Шукурова А. Искусства и ремесла. Излучение плазмы. Исламский фронт спасения // М.: Большая российская энциклопедия, 2008. – 728 с.
153. Эльконин Д. Психологические вопросы игры и обучения в дошкольном возрасте // М.: Педагогика, 1957. – 148 с.
154. Эльконин Д. Основные вопросы теории детской игры. Психология и педагогика игры дошкольника // М.: Педагогика, 1966. – 360 с.
155. Эльконин Д. Устная и письменная речь школьников // М.: Интор, 1998. – 112 с.
156. Эльконин Д. Психология игры // М.: Педагогика, 1976. — 304 с.
157. Эльконин Д. Проблема обучения и развития в трудах Л. С. Выготского // Вопросы психологии, 1966, № 6, с. 33 – 42.
158. Эткинд М. Александр Николаевич Бенуа // Л.-М.: Искусство, 1965. – 216 с.
159. Ясвин В. Образовательная среда: от моделирования к проектированию // М.: Смысл, 2001. - 366 с.

Литература на иностранных языках:

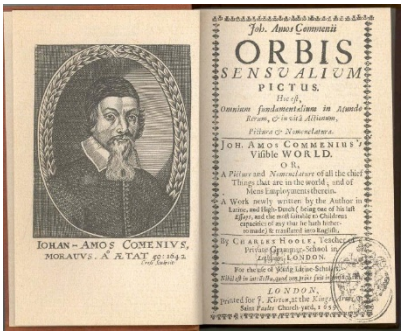

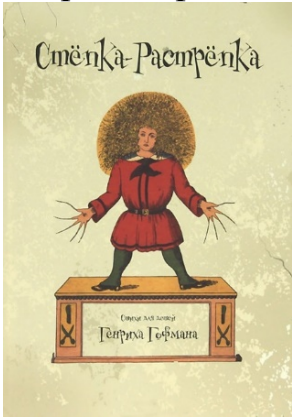

160. Adaskina N., Sarabianov D. Liubov Popova // New York Inc. Publisher, 1989. - 396 p.
161. Art Council of Great Britain, Cartwright Hall, Bradford Cityscape 1910-39: Urban themes in American, German and British art. (A catalogue of the exhibition) // London: The Council, 1977.

162. Barr, J. Illustrated children's books // London, Wolfeboro (New Hampshire) / The British library, 1986. - 80 p.
163. Baker C. British painting // Boston: Hale, Cushman and Flint, 1933. - 530 p.
164. Bennet H. English books and readers // Press Syndicate of the University of Cambridge, 1969. - 334 p.
165. Benus B. Figurative Constructivism and sociological graphics' in Isotype // Design and Contexts 1925-71 London: Hyphen Press, 2013, p. 216-248.
166. Skeat T. British Museum. The catalogues of the manuscript collections // L.: Trustees of the British Museum, 1953.
167. Brockington G. Internationalism and the arts in Britain and Europe at the fin de siècle // New York: Peter Lang Oxford, 2009. – 354 p.
168. Carpenter H., Prichard M. The Oxford Companion to Children's Literature. New York: Oxford University Press, 1984. – 586 p.
169. Carpenter J. Hokusai and his age: ukiyo-e painting, printmaking and book illustration in late Edo Japan // Amsterdam: Hokusai research centre, 2005. — 357 p.
170. Chalton Francis F. British Museum. The catalogues of the printed books // L.: Trustees of the British Museum, 1952.
171. Cooke C. Russian Avant-Garde: Theories of Art, Architecture and the City // Academy Editions, 1995. - 106p.
172. Darling M. Plumbing the Depths of Superflatness // Art Journal, 2001, № 3, p.76-89.
173. Grays B. Designing the Childhood // Hya Kabakov. Orbis Pictus. Children's Book Illustrator as a Social Character, The Museum of Modern Art, Kamakura & Hayama, 2007, p.18-19.
174. Harthan J. The history of the illustrated book // L.: Thames & Hudson Ltd; New edition edition, 1997. – 288 p.

175. Honour, H., Fleming, J. (2009) A World History of Art. 7th edn. London: Laurence King Publishing, 2009. - 819 p.
176. Hunt P. International Companion Encyclopedia of Children's Literature // Routledge, 1996. - 923 p.
177. Hunt P. Children's Literature // New York: Wiley, 2001. - 360 p.
178. Ito K. A History of Manga in the Context of Japanese Culture and Society // The Journal of Popular Culture. 2005, №3, p.456—475.
179. Janson, H. History of Art. 5th edn. Revised and expanded by Anthony F. Janson // London: Thames & Hudson, 1995. - 820 p.
180. Kilpatrick H. Miyazawa Kenji and his illustrators: images of nature and Buddhism in Japanese children's literature // Leiden ; Boston : Brill, 2013. — 216 p.
181. Larissa A. Shadowa. Suche und Experiment. Russische und sowjetische Kunst 1910 bis 1930 // Verlag der Kunst. Dresden, 1978. – 372 p.
182. Lissitzky E. Maler. Architekt. Typograf. Fotograf. // Dresden: VEB Verlag der Kunst, 1976. – 411p.
183. Lynton N. Futurism. Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism // London: Thames & Hudson, 1994. - 424 p.
184. Matsumoto T. Chihiro Art Museum collection // Tokyo: Kodansha, 2000. — 370 p.
185. Meggendorfer L., Deesing J., Lokvig T. The genius of Lothar Meggendorfer : a movable toy book // New York : Random House, 1985.
186. Michener J. The Floating World. The story of Japanese Colour Prints // London: Secker & Warburg, 1954. — 456 p.
187. Mirviss J. Printed to perfection: twentieth-century Japanese prints from the Robert O. Muller Collection // Washington: Smithsonian institution, 2004. — 130 p.

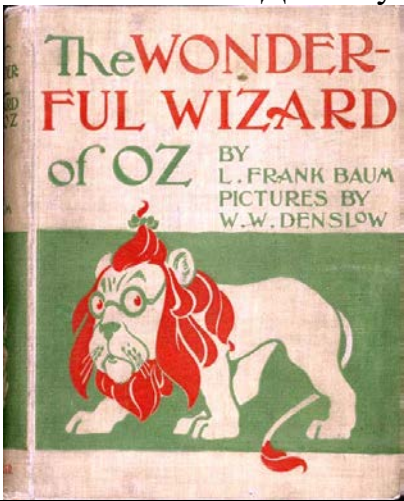

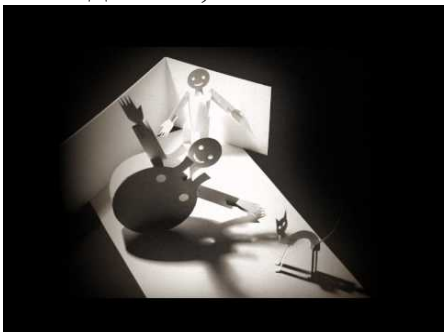
188. Petersen R. Comics, Manga, and Graphic Novels: A History of Graphic Narratives // Santa-Barbara: ABC-CLIO, 2011. — 274 p.
189. Perper T. Mangatopia: Essays on Manga and Anime in the Modern World. Timothy Perper, Martha Cornog // Santa-Barbara: ABC-CLIO, 2011. — 254 p.
190. Stallybrass O., Bullock A. The Fontana Dictionary of Modern Thought // London: Fontana press, 1988. — 918p.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА. РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ
КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКОВ.

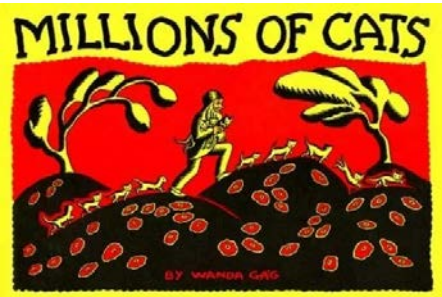
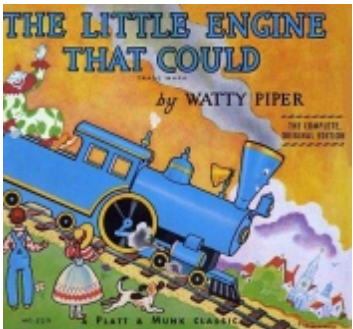
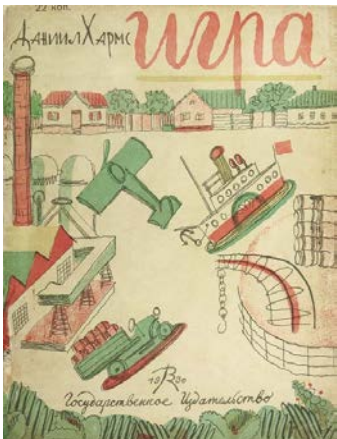
№	Автор	Название	Год/Издание	Иллюстратор/Изображение
1	John Amos Comenius	Orbis Pictus, or Orbis Sensualium Pictus	1658 in Nuremberg	John Amos Comenius
2	Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель	«Жизнь Лютера» Литографии	Около 1831-1832, Берлин	Адольф Фридрих Эрдман фон Менцель
3	Генрих Гофман	«Struwwelpeter»	1845 in Germany	Генрих Гофман
4	Herr Winter	Moritz von Schwind	Münchener Bilderbogen von 1848	Moritz von Schwind

5	Братья Гримм	«Красная шапочка»	Германия	Людвиг Рихтер
6	Уолтер Крейн	«Toy books»	1874, coloured and printed by Edmund Evans.	Уолтер Крейн
7	Уолтер Крейн	Книжка- тетрадка «The Baby's Opera»	1877, изд. «Джордж Роутлидж и сыновья»	Уолтер Крейн
8	Лотар Меггендор фер	«Живые картинки»	1879,	Лотар Меггендорфер
9	Генрих Гофман	«Первые шаги жизни»	[187-?]. Напеч. в Лейпциге.	Оскар Плетч

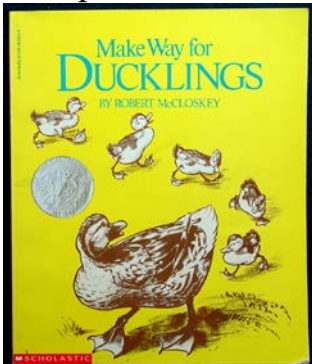
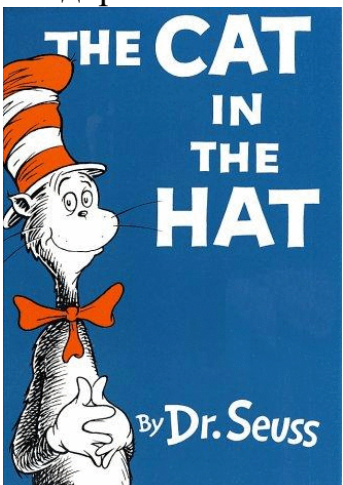
10	Вильгельм Буш	«Плих и Плюх»	1882, издательство М. О. Вольфа	<p>Вильгельм Буш</p> <p>Plisch und Plum</p>
11	Уолтер Крейн	«Истории сверкающей долины»	1894, «Келмскотт-пресс»	<p>Уолтер Крейн и Уильям Моррис</p>
12	Джеффри Чосер	«Сочинения Джеффри Чосера»	1896, «Келмскотт-пресс»	<p>Э. Берн-Джонсон и Уильям Моррис</p>
13	Г. Ф. Шафштейн и Scharfstein	Серия книг: «Sport und Spiel», «Fitzebutze» и др.	Berlin, Leipzig 1900	<p>Paula und Richard Dehmel</p> <p>Stückbold.</p> <p>Mädschen, Mädschen, Dümmechen, Mädschen, laß das Stöckchen sein, Stöckchen thut ja weh! Mädschen, Mädschen, weisst du was: beiß doch in das grüne Gras, beiß doch in den Kier!</p>

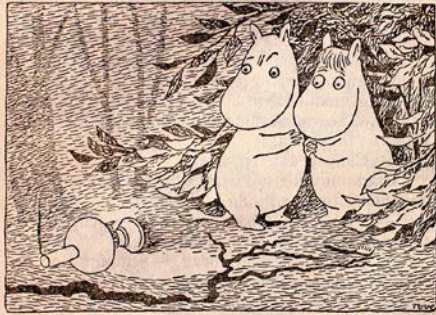
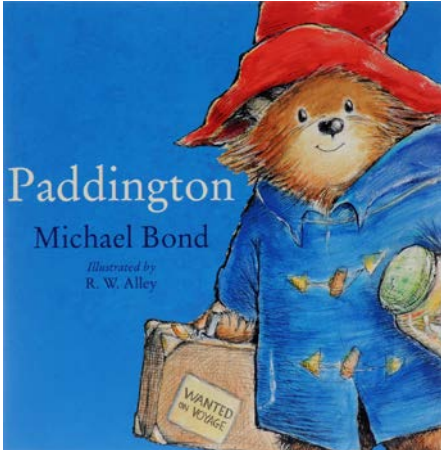

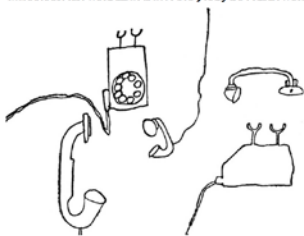
14	Лаймена Фрэнка Баума	«Удивитель- ный Волшебник из Страны Оз» / The Wonderful Wizard of Oz	1900. George M. Hill Company	Уильям Уоллес Денслоу
15	Шарль Перро	«Спящая красавица»	1904, издательства "Шольц"	Юлиус Диц
16	Джонни Грулл	«Истории Тряпичной Энни»	1918	Джонни Грулл
17	А. Родченко, В. Степанова	«Самозвери »	1920 г.	А. Родченко, В. Степанова

18	Басня Крылова.	Крестьянин и смерть.	Издательство ВХУТЕМАС . Серия первая. Москва, 1922.	Автолитографии А. Дейнека.
19	Эль Лисицкий	"Супрематический сказ про два квадрата в 6-ти построениях"	Берлин, Skythen Verlag - монтировано автором для книгоиздательства «Скифы», печатано в Лейпциге в типографии Габерланда, 1922.	Эль Лисицкий
20	Шестаков Н., Буланов Д.	О машинах на резиновых шинах.	Л.-М., Радуга, 1926.	Шестаков Н., Буланов Д.
21	Мандельштам О.	Кухня.	Москва-Ленинград: Радуга, гослитграфия им. тов. М. Томского, 1926.	В. Изенберг

22	Маяковский В.	Конь-огонь. [Стихотворение].	М.-Л., ГИЗ, 1928.	Л. Попова
23	Ванда Гаг	«Миллионы кошек»	1928	Ванда Гаг
24	Мери Джейкобс Автор	Pony Engine	1930	Lois Lenski
25	Хармс Д.	Игра	Москва, ГИЗ, гос. тип. им. Евгении Соколовой, 1930.	В. Конашевич

26	Фортунов Е.Я , Шлегер Л.К.	Счетная тетрадь №№ 1-4.	Москва - Ленинград, Госиздат, 1930.	Фортунов Е.Я , Шлегер Л.К.
27	Громов А.	«Головоломка. Паравоз» «Головоломка. Завод»	Государственное издательство 1930.	Громов А.
28	Громов А.	Трафареты.	М.: ОГИЗ, 1931.	Громов А.
29	А. Федулова	Игрушки-Картошки	ОГИЗ – Молодая гвардия – 1931.	А. Федулова

30	Николая Радлова.	«Рассказы в картинках» — детская книжка с картинками (книжка-альбом) советского художника	Впервые опубликован а в 1937 году, впоследствии и многократно переиздавала сь в различных вариантах	Николая Радлова.
31	А. Волков	«Волшебни к Изумрудног о города»	Первое издание книги в 1939.	Николай Радлов
32	Роберт Макклоски	«Дорогу утятам»	1941. Viking Press	Роберт Макклоски
33	Доктор Сьюз	«Кот в шляпе»	1957. Random House, Houghton Mifflin	Теодор Сьюсс Гейсел

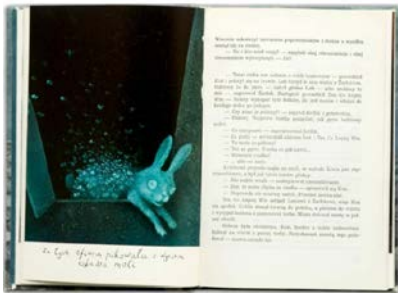

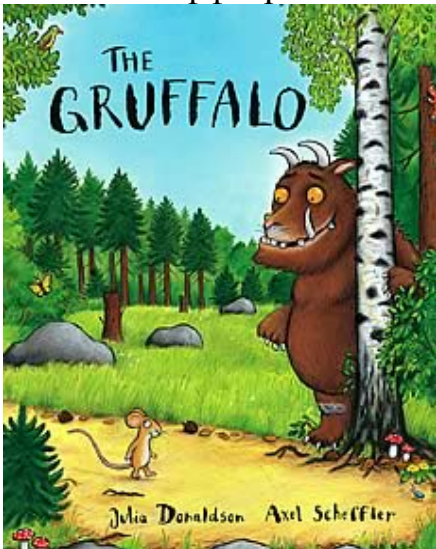
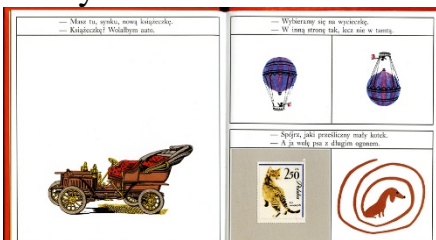
34	Тове Янссон	«Муми Тролль и фрекен Снорк»	1957	Рисунок Тове Янссон
35	Майкл Бонд	«Медвежон ок по имени Паддингтон»	1958. William Collins & Sons	Майкл Бонд
36	К. И. Галчинский	«Заговоренные дрожжи» Илл. К стихотворению	Из собрания Познанского национального музея, 1960	Ян Млодоженец
37	Jerzy Broszkiewicz	The Big, the Bigger and the Biggest / Wielka, większa i największa	first came out in 1960 (publisher: Nasza Księgarnia) and was re-published in 2012 (publisher: Wydawnictwo Dwie Siostry)	Gabriel Rechowicz

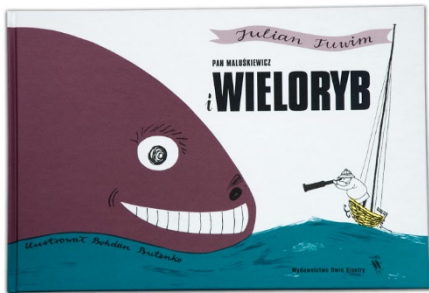
38	Januszewsk a,Hanna	«Srebrna Kozka»	Warszawa, Nasza ksiegarnia, 1963	Janusz Grabianski Януш Грабянский
39	Морис Сендак	«Там где живут чудовища»	1963. Harper & Row	Морис Сендак WHERE THE WILD THINGS ARE STORY AND PICTURES BY MAURICE SENDAK
40	Stanisław Wygodzki	A Giraffe Came to Visit Me / Odwiedziła mnie żyrafa	first came out in 1967 and was re- published in 2007 (publisher: Dwie Siostry)	Mirosław Pokora Mirosław Pokora illustrates for Stanisław Wygodzki

41	<p>Hanna Januszewska</p> <p>Antoni Marianowicz</p>	<p>Zaczarowany krawiec/ Заколдованный портной</p> <p>Once Upon a Time Four Wise Men / Raz czterej mędracy</p>	<p>Nasza Księgarnia, Warszawa 1967</p> <p>was re-published in 2011, publisher: Dwie Siostry</p>	<p>Janusz Stanny</p>
42	<p>Джудит Керр</p>	<p>«Тигр который пришел выпить чаю»</p>	1968	<p>Джудит Керр</p> <p>The Tiger who came to tea</p> <p>Written and illustrated by Judith Kerr</p> <p>Collins Picture Lions</p>
43	<p>Bruno Munari</p>	<p>«ABC»</p> <p>Набор 54 карточек для детских «Визуальных игр»</p>	<p>1960 год.</p> <p>1968 году. Danese, Milan</p>	<p>Bruno Munari</p>

44	Эрик Карл	«Очень голодная гусеница»	1969. World Publishing Company,	<p>Эрик Карл</p>
45	Юрий Коваль	«Стеклянный пруд»	1969	<p>Татьяна Маврина</p>
46	Carroll Lewis.	«Алиса в стране чудес»	Wydanie II. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1969.	<p>Ольга Семашко</p>
47	Kimiko Aman	おにたのぼうし “Шляпа чертенка”	Published July 1969 by Popura sha	<p>Иллюстратор - Chihiro Iwasaki</p>
48	Мария Крюгер	Принцесса Белоснежка По сказке братьев Гримм	Варшава Наша Ксенгарня 1975г.	<p>Ян Мартин Шанцер</p>

49	Русские народные песенки	Книжка-панорама «Русские народные песенки»	Издательство "Малыш", Москва, 1975 г.	Майорова Л. М.
50	Mieczysław w Piotrowski	Zajaczek szare uszko	Mieczysław Piotrowski 1976	Mieczysław Piotrowski
51	Ludwik Jerzy Kern	The Smart Pillow/ Мудра poduszka	1977	Zbigniew Rychlicki
52	Ёко Сано	«Сказка про кота, который жил миллион раз»	Вышла в 1977 году в издательстве «Коданся»	Ёко Сано

53	Zbigniew Batko	Back Again, or the disastrous results of reading the wrong books/ Z powrotem, czyli fatalne skutki czytania niewłaściwych lektur	1984	Stasys Eidrigevičius
				
54	Вернер Хольцварт	«Маленький крот, который хотел знать, кто наделал ему на голову»	1989. Peter Hammer Verlag	Вольф Эрльбрух
				
55	Джулия Дональдсон	«Груффало»	1999	Аксель Шеффлер
				
56	Wiktor Woroszyłski	Gabryś nie kapryś	19? was re-published in 2013, publisher: Dwie Siostry	Henryk Tomaszewski
				

57	Julian Tuwim	"Pan Maluśkiewicz z i wieloryb"	Wydawnictwo o Dwie siostry, Warszawa, 2008	Bohdan Butenko
58	Мэрион Батэйлл	«ABC3D»	Roaring Brook Press 2008	Мэрион Батэйлл
59	Wiktor Woroszyłski	The story of a little mammoth /historia o mamutku	was published by Wytwórnia Publishing House in 2009	Józef Wilkoń
60	Юсукэ Сузуки	«Book Bed»	Нет данных	Юсукэ Сузуки
61	Есифуми Хасэгава	«Я ем лапшу, а в это время...»	КомпасГид ИД, 2012 г.	Есифуми Хасэгава

62	Тиаки Окада, Ко Окада	«Скоро- скоро»	Поляндрия, 2014.	Тиаки Окада
63	Чисато Таширо	«Мышкин дом»	Энас-книга, 2015 г.	Чисато Таширо
64	Айяно Имаи	Приключен ия Честера	Клевер Медиа Групп, 2015 г.	Айяно Имаи

ПРИЛОЖЕНИЕ №2. РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА В КОНТЕКСТЕ
ГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЕТСКОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ.

Рис.2.1 Лотар Меггендорфер «Живые картинки» 1879 г.
Обложка и развернутый вид.

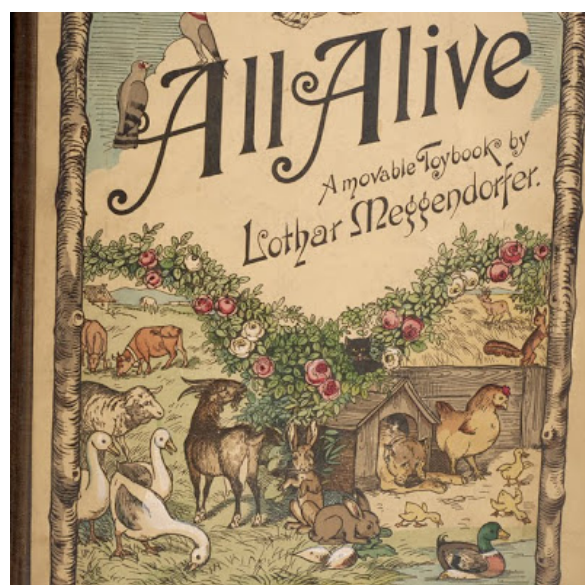

Рис.2.2 Лотар Меггендорфер «All Alive» 1891 г.
Обложка и развернутый вид.

Рис.2.3 А. Родченко, В. Степанова «Самозвери» 1920 г.

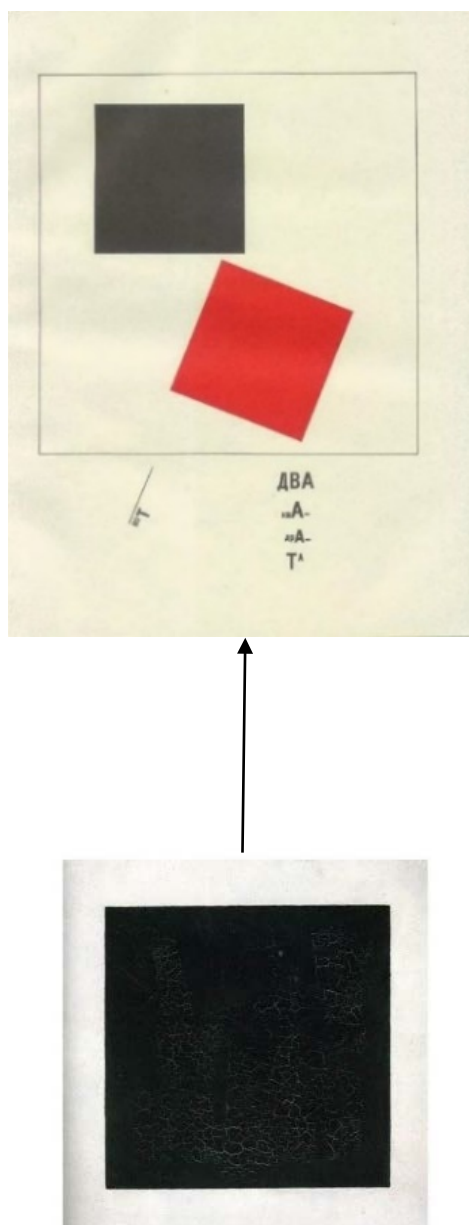

Рис.2.4 Эль Лисицкий «Супрематический сказ про два квадрата» 1922 г.
Страница из книги (Снизу)
Малевич К.С. «Черный супрематический квадрат» 1915 г.
Картина (Сверху)

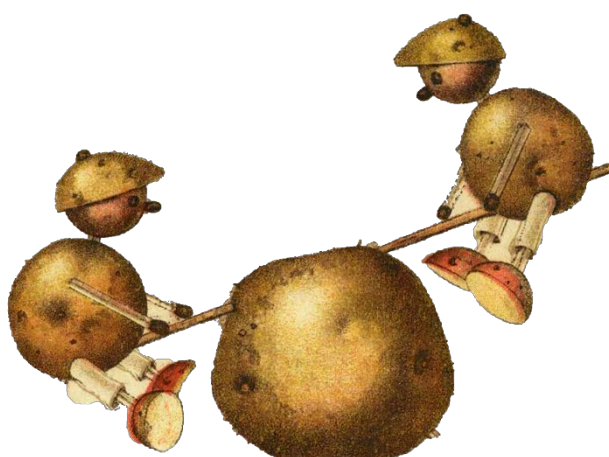

Рис.2.5 А. Федулова «Игрушки-картошки» 1931 г.
Обложка и игрушка.

Рис.2.6 А. Громов «Трафареты» 1931 г.
Обложка и схема работы с трафаретами.

Рис.2.7 Бруно Мунари, Джованни Белграно «Визуальные игры» 1968 г.
Обложка и игра.

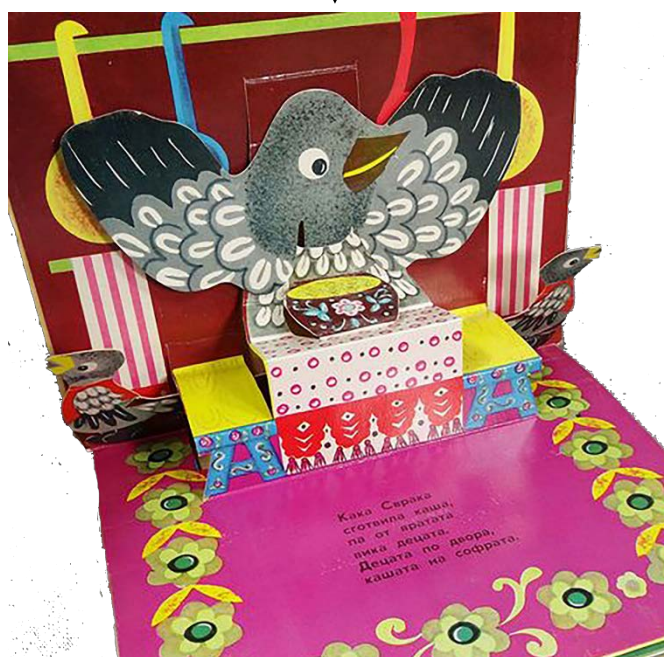

Рис.2.8 Майорова Л. М. «Сорока-белобочка» 1976 г.
Обложка и развернутый вид.

Рис.2.9 Мэрион Батэйлл «ABC3D» 2008 г.
Обложка и разворот.

Рис.2.10 Юсуке Сузуки «Book Bed»
Кровать-объект.

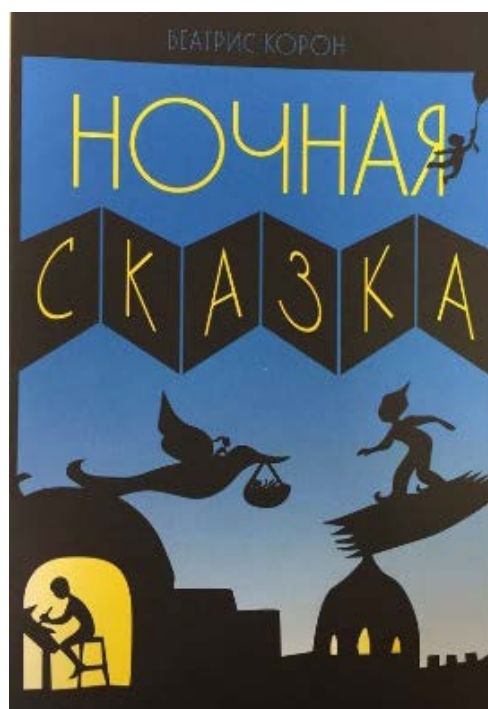

Рис.2.11 Корон Беатрис «Ночная сказка» 2016 г.
Обложка и развернутый вид.

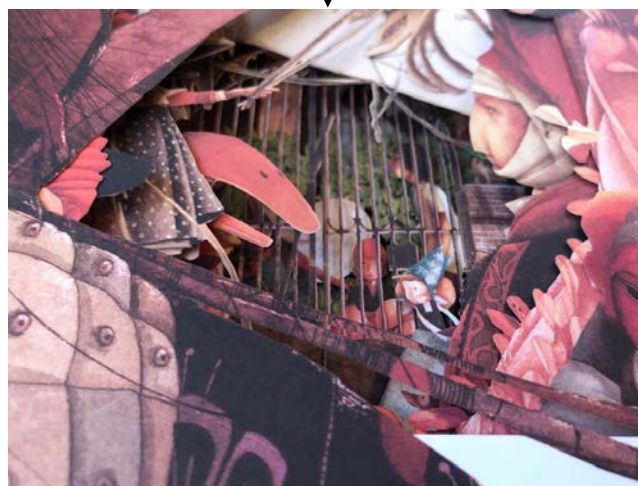

Рис.2.12 Ребекка Дотремер «Маленький театр Ребекки» 2017 г.
Обложка и развернутый вид.

ПРИЛОЖЕНИЕ №3. ПРИНЦИПЫ ВИЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ
ИЗДАНИЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И СОЗДАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ НА ПРИМЕРЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОГО
ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ.

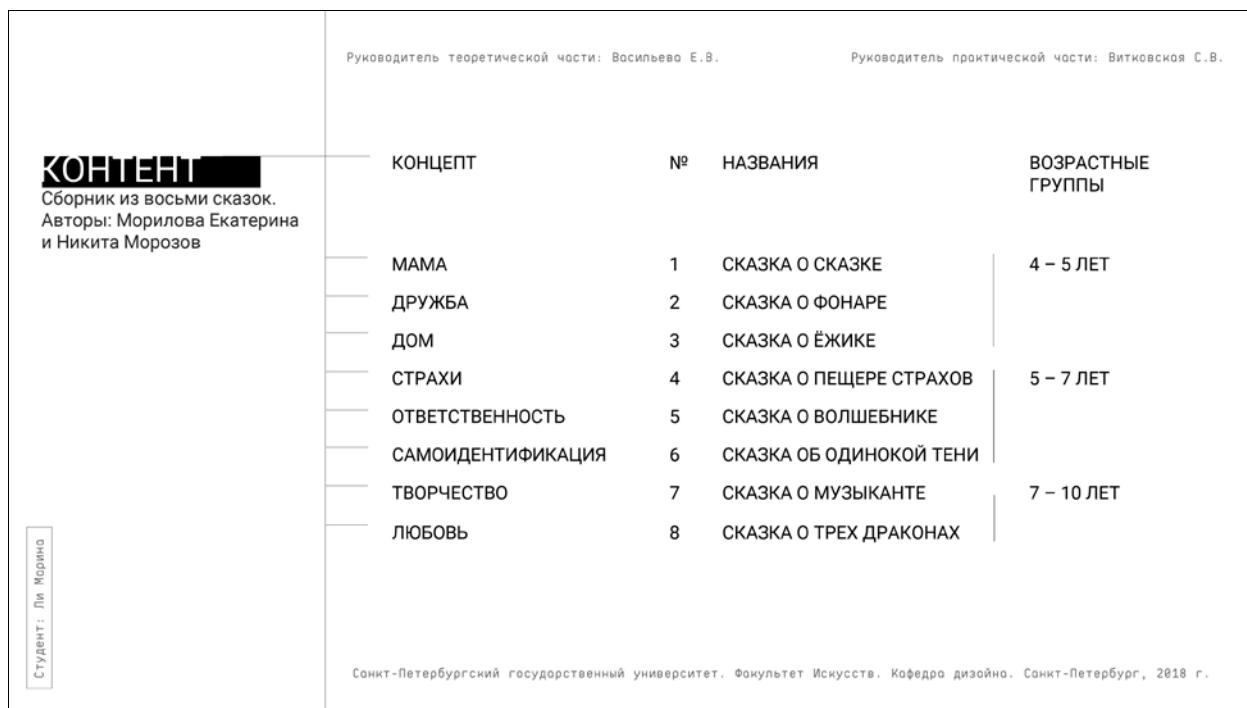

Рис.3.1 Схема «Контент».

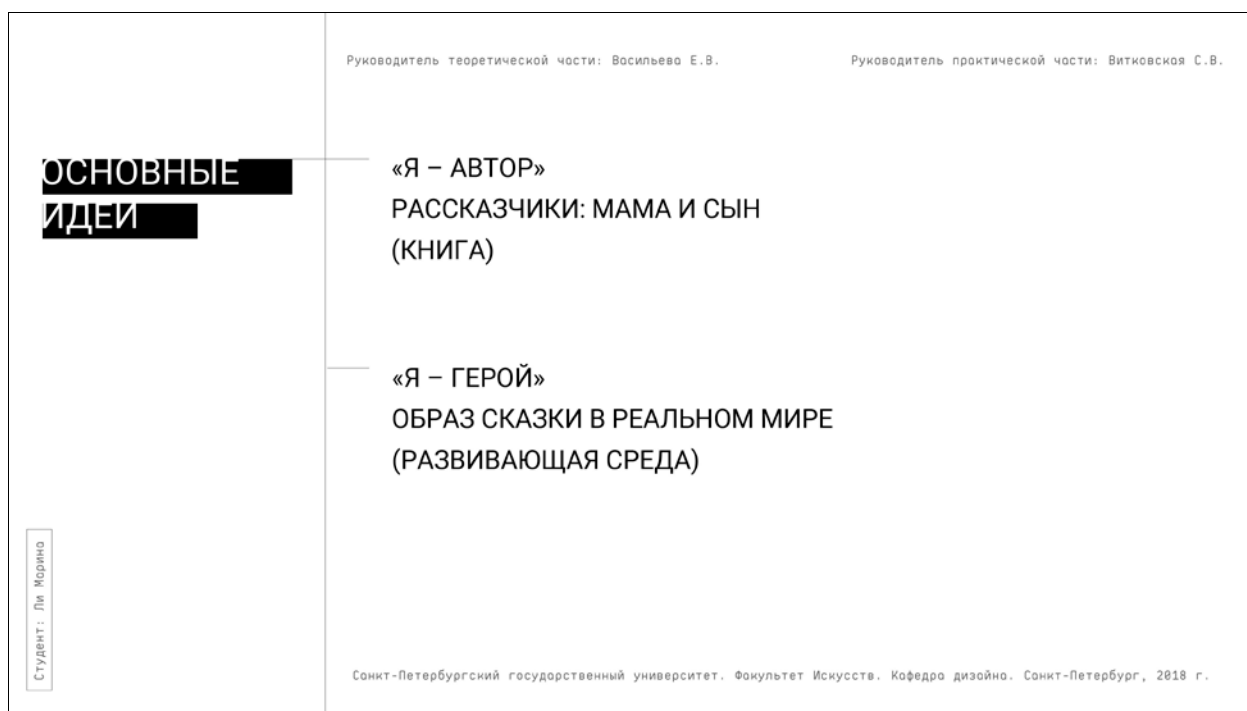

Рис.3.2 Схема «Основные идеи»

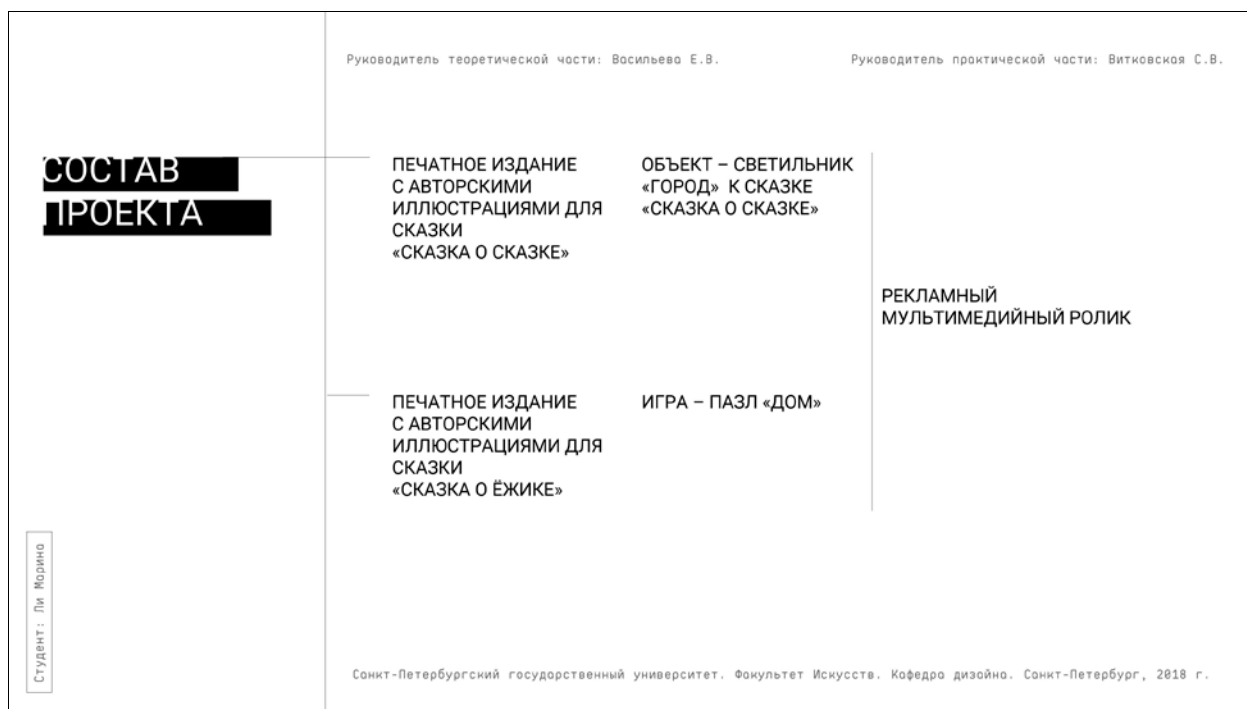

Рис.3.3 Схема «Состав проекта».

Рис.3.4 Схема «Анализ структуры сборника».

Руководитель теоретической части: Васильева Е.В.

Руководитель практической части: Витковская С.В.

№	НАЗВАНИЯ	СХЕМА СЮЖЕТА	КОНТЕНТ	РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА
1	сказка о сказке		мама	теневого театр-ширма-ночник
2	сказка о фонаре		дружба	настенный блокнот для записей «коммуникация»
3	сказка о ёжике		дом	игра-пазл, нелинейная, много различных вариаций, ходов раскладки
4	сказка о пещере страхов		страхи	карта города с персонажами, игра в кости
5	сказка о волшебнике		ответственность	объекты интерьера в стилистике книги + персонажи книги «образ книги»
6	сказка об одинокой тени		самоидентификация	игра с персонажами «дорисуй тень»
7	сказка о музыканте		творчество	игра настенная, «придумай своих персонажей»
8	сказка о трех драконах		любовь	наклейка настенная «драконы»

Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет Искусств. Кафедра дизайна. Санкт-Петербург, 2018 г.

Студент: Ли Морино

Студент: Ли Марина

Рис.3.5 Сводная таблица. Структурирование материала.

		Руководитель теоретической части: Васильева Е.В.		Руководитель практической части: Витковская С.В.	
<div>ИНСТРУМЕНТАРИИ</div> <p>Формат издания 70 x 100/16 Гарнитура - segoe ui, Размер шрифта -14 pt, Интерлиньяж – 20 pt. Материал: картон, бумага Техника: лазерная резка, офсетная печать</p>					
Санкт-Петербургский государственный университет. Факультет Искусств. Кафедра дизайна. Санкт-Петербург, 2018 г.					

Студент: Ли Марина

Рис.3.6 Инструментарий. Макет разворота.

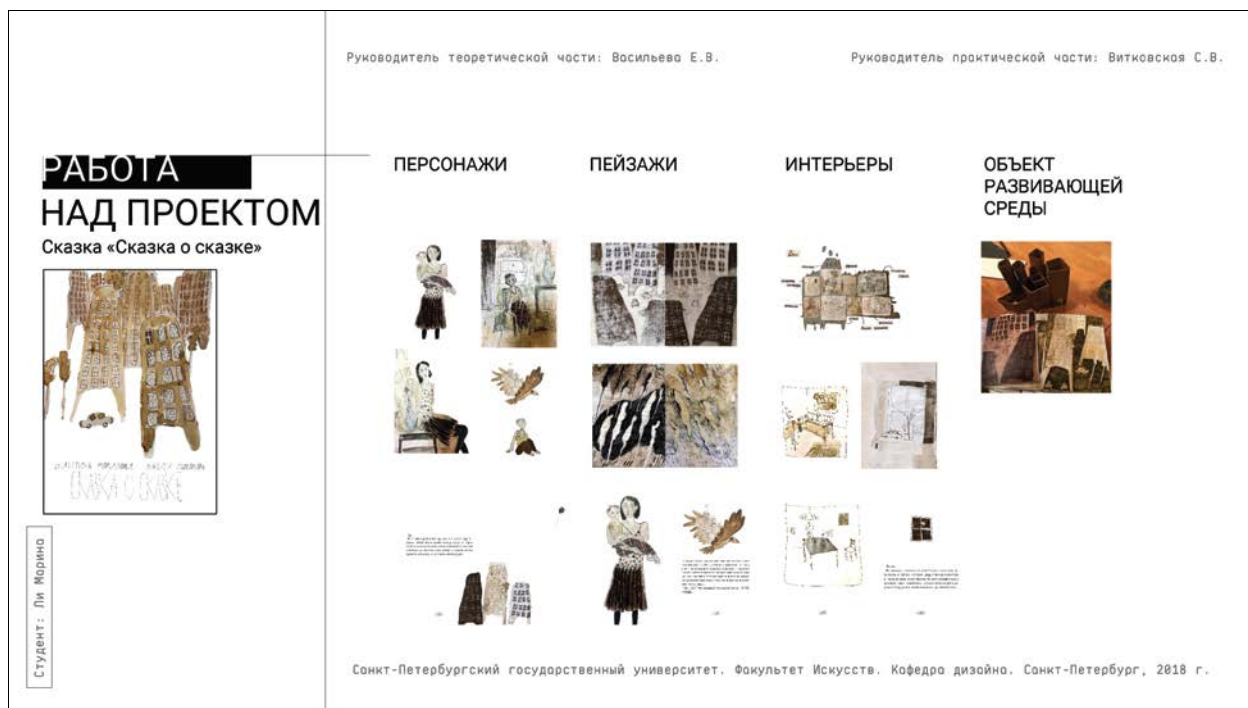

Рис.3.7 Разработка иллюстраций и объекта к сказке «Сказка о сказке».

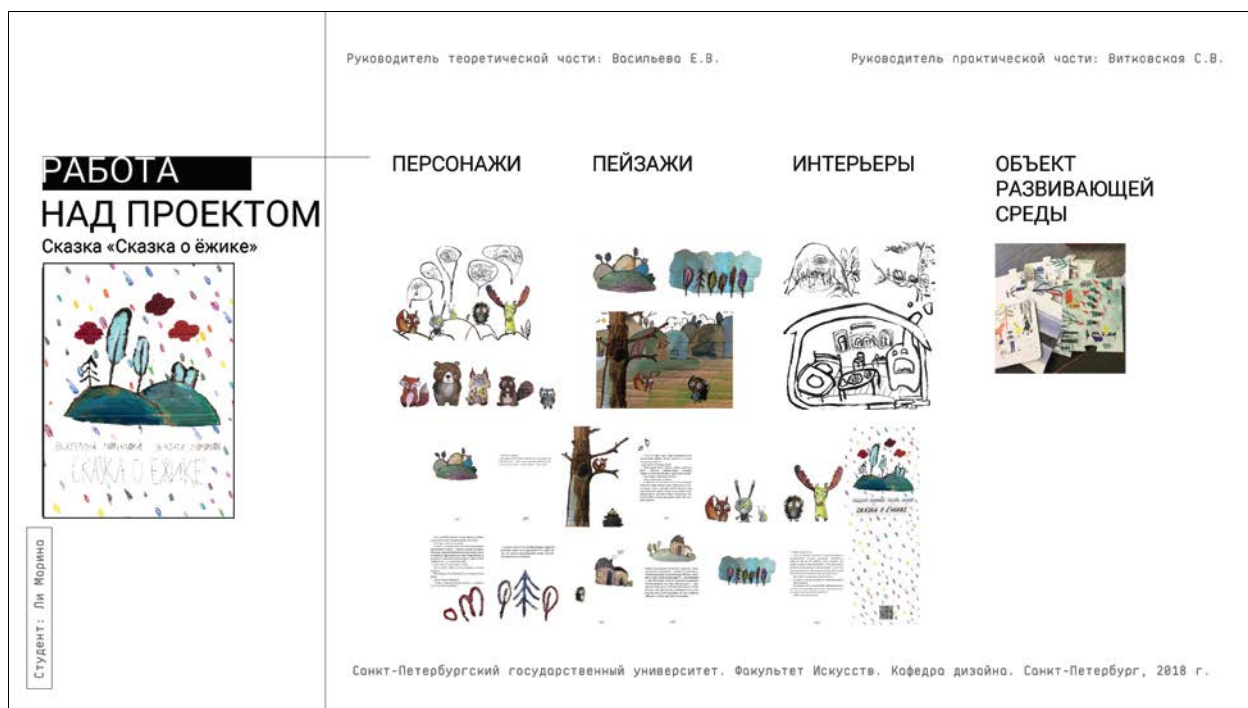

Рис.3.8 Разработка иллюстраций и объекта к сказке «Сказка о ёжике».

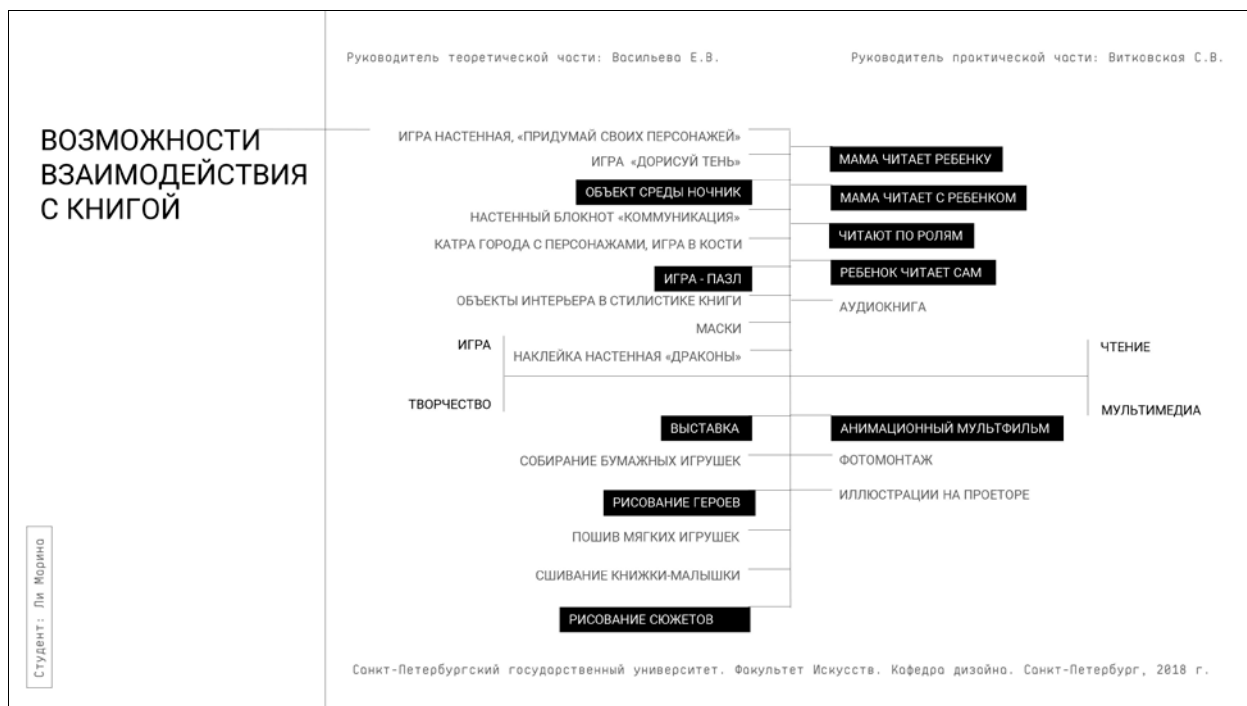

Рис.3.9 Схема «Возможности взаимодействия с книгой».

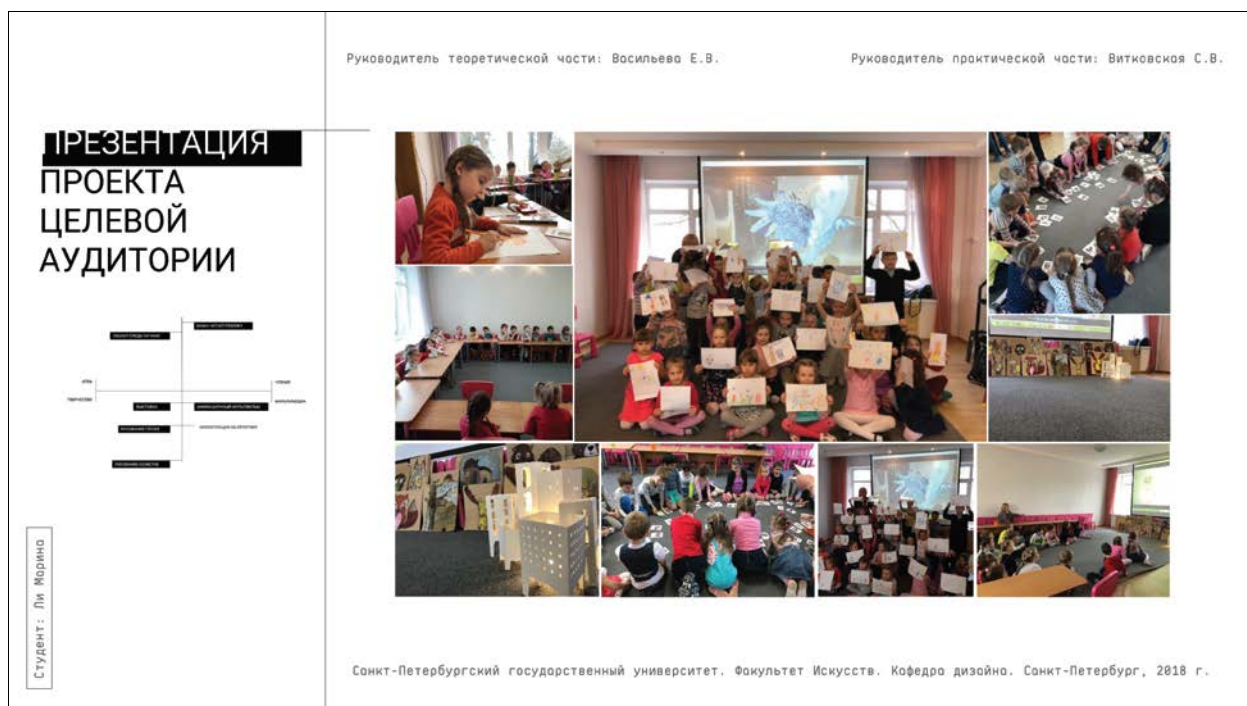

Рис.3.10 Презентация проекта.